

Universidad Nacional Autónoma de México
Posgrado en Artes y Diseño
Facultad de Artes y Diseño

Voluntad y Coraje

La cultura del Box como tema para la creación
de una serie de obra plástica

Tesis

Que para optar por el grado de Maestro
en Artes Visuales

Presenta

César Nava Rodarte

Director de Tesis:

Dr. Raúl Arturo Miranda Videgaray
Antigua Academia de San Carlos

Antigua Academia de San Carlos, Cd. Mx. diciembre 2017

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Artes y Diseño

Voluntad y Coraje
La Cultura del Box como tema para la creación de
una serie de obra plástica

Tesis que para optar por el grado de
Maestro en Artes Visuales con orientación en Pintura

Presenta
César Nava Rodarte

Director de Tesis:
Dr. Raúl Arturo Miranda Videgaray

Sinodales
Dr. María Eugenia Quintanilla
Dr. María del Carmen López Rodríguez
Mtro. Alejandro Pérez Cruz
Mtro. Sergio Koleff

FAD UNAM
FACULTAD DE
ARTES Y DISEÑO

Mis agradecimientos

Esta tesis está dedicada a mis padres Rodolfo y Julieta y mis hermanos Marisol y Carlos, gracias por su cariño, sus consejos y apoyo incondicional.

Vicente Nava España por sus consejos e invaluable amistad

En el proceso de esta investigación ha habido profesores y amigos que han compartido sus consejos, observaciones y experiencias, para cada uno de ellos mis agradecimientos:

Arturo Miranda Videgaray, Marugenia Quintanilla, Alejandro Pérez Cruz, Sergio Koleff, Carmen López R.
María Tita Ruz Rosas, Tita del Carmen Casillas Ruz, gracias por su apoyo y consejos

A mis amigos dentro y fuera de la academia que fueron parte del proceso de la maestría

Cecilia Barreto, Adriana Mejía, Ramón Blanco, César Urrutia, Carlos Soto, Christian Albretch, Diego Álvarez, Yadira Velazquez, Sergio Unzueta

Mis agradecimientos especiales por el apoyo en la edición e impresión de esta tesis a Tita Casillas Ruz por su apoyo en las Traducciones, Gabriel Moreno García, Diseñador Gráfico y Andrea Juárez R por ser la Revisora de Estilo.

Índice

1. Introducción.	5
Capitulo 1. Las referencias de lo fantástico y lo provocador en el arte	
1.1 Breve análisis de los elementos conceptuales que definen al dibujo y la pintura como actividad artística	9
1.2 La pintura del Bosco como referencia antigua de una imagen surreal	14
1.3 La creación de una metaimágen. La Mona Lisa	17
1.4 El humor en el Dadaísmo, una referencia para el arte LowBrow	21
1.4.1 Treinta son mejor que una. La imagen multiplicada	23
1.5 Venus y la defensa canónica	25
1.6 El mago que convirtió la mierda en oro	28
1.7 La cultura industrial como elemento de inspiración	30
1.8 El arte de la posguerra y la mala	33
1.9 Anticolonialismo y transgresión en la obra de Manuel Ocampo	36
Capitulo 2. Caldo de cultivo creativo en California	
2.1 El buen gusto y el mal gusto en el arte	41
2.2 Alfred E. Neuman como arquetipo del estadounidense	42
2.3 De la animación y los parques de diversiones a la pintura	43
2.4 Sueños y pesadillas en la pintura de Camille Rose García	47
2.5 El humor y la suerte en el arte de Gary Baseman	53
2.5.1 Baseman y las raíces de su arte	57
2.5.2 La puerta siempre está abierta	58
2.5.3 Los orígenes de Baseman	60
Capitulo 3. Voluntad y Coraje, la incubación de un proyecto de pintura inspirado en el Box	64
3.1 El deporte del box como expresión Cultural	65
3.2 Boxeadores que trascienden de lo deportivo a lo social , Joe Louis	66
3.3 El Arte y las Obras Inspiradas en la Cultura del Box	
3.3.1 George Wesley Bellows	70

3.3.2 Andy Warhol, Jean Michael Basquiat y el box	73
3.4 “Voluntad y Coraje” serie pictórica y gráfica inspirada en el box	76
3.4.1 Desarrollo creativo de la serie	77
3.4.2 Las obras creadas	78
Conclusiones	90
Bibliografía	95
Procedencia y Derechos de las Fotografías	97

Introducción

La siguiente investigación es un conjunto de textos realizados durante el segundo semestre del 2012 al primer semestre del 2015 y han surgido a partir de un gran número de dudas sobre la pintura y su devenir en la actualidad, mismas que han sido determinantes en el desarrollo de mi pintura y los elementos de estudio que en ella enfoco, a partir de las experiencias reunidas por una década desde que egresé de la licenciatura, en este tiempo además he analizado una porción del panorama que ofrecen los museos, las galerías, libros y sitios de internet. Los criterios sobre los que se basa la sección de artistas y los elementos teóricos sobre la plástica, el discurso, y algunas de las influencias o antecedentes que rodean la obra, son retomados de las referencias teóricas que definen algunos conceptos sobre arte y el papel del artista, tomando como base las opiniones y disertaciones realizadas por Juan Acha en su libro sobre Teoría del dibujo, en el que plantea tres planos que identifican a la obra y su relación con el espectador por medio de los signos, la composición y la plástica y el efecto y dinámica de la obra en la sociedad en la que emerge, acompañada también de algunos comentarios del pintor alemán Gerhard Richter. Con base a esta plataforma es como decidí emprender una investigación sobre lo que ocurre en la pintura contemporánea¹, naturalmente considerar tal estudio supone una tarea titánica además de una burda pretensión, es por ello que a partir de la vasta información a la que tuve acceso, elegí principalmente tres pintores de distintos orígenes que han despegado su carrera en los Estados Unidos.

Para el desarrollo de mi hipótesis he seleccionado a tres pintores contemporáneos que han creado un conjunto de obras apoyados en elementos pictóricos tradicionales, comenzando por utilizar pinceles y colores, pero como se verá en cada una de sus imágenes y se analizará en los textos. Ellos han desarrollado nuevos lenguajes pictóricos propios de su generación, creando de forma trascendental nuevos discursos a partir de problemáticas no tratadas frontalmente en el arte moderno sino más bien desde un sentido de lo contemporáneo². La diferencia entre uno y otro radica en sus propias definiciones, mientras lo moderno en el arte está basado en un conjunto de sofisticados metalenguajes que constituyen cada una de las vanguardias artísticas o ismos como también se les conoce, en donde los temas si bien resultaban en algunos casos adelantados a su época o provocadores del orden social burgués, en el fondo no fueron completamente transgresores ni radicales con los espectadores, más bien procuraron que cada una de las vanguardias fueran absorbidas por la clase y los grupos que decían tratar de atacar. El arte contemporáneo por su parte, posee una naturaleza extremadamente meticulosa y vasta en sus modos de representación, expandiendo los bordes de lo que antaño se entendía debía ser el arte, tal como sucede en los manifiestos modernos tan claros en sus intenciones y propósitos. El arte contemporáneo pretende aumentar sus indagaciones y no prever resultados, si no más bien permitir que el propio devenir de los proyectos sea la que defina la identidad de la obra. Con base a estas premisas que distinguen al arte moderno y al arte contemporáneo he analizado los elementos simbólicos que son utilizados por parte de tres artistas en la creación de sus pinturas y dibujos, tales símbolos corresponden a la cultura post industrial posterior a la década de los años cincuenta. La selección de estos artistas es en función de observar una práctica pictórica influenciada a la vez por la que en su contemporaneidad fue una vanguardia: el surrealismo, para ello abro con un breve ensayo sobre el pintor Hieronymus

¹ Sobre este término, el crítico de arte Thierry Smith en su libro *¿Qué es el arte contemporáneo?* Opina sobre un tipo de contemporaneidad lo siguiente: *Los seres humanos siempre necesitaron producir relatos de contemporaneidad. En la actualidad lo hacemos con tal grado de apremio que, al parecer, no podemos detenernos a pensar si tiene precedentes. La coexistencia de distintas temporalidades, de diferentes modos de ser en relación con el tiempo, experimentada en el marco de una sensación creciente de que muchas clases de tiempo están llegando a su fin constituye otro sentido más profundo de contemporaneidad, el tercero hasta ahora: ser con el tiempo, ser contemporáneo.*

² El concepto de lo contemporáneo se basa en una multiplicidad de relaciones entre el ser y el tiempo, es un concepto originado en la multiplicidad y desde entonces ayuda al pensamiento humano para hablar de tal multiplicidad.

Bosch, también conocido como “el Bosco”. Ubico a este original pintor en la primera generación de artistas que trabajan con base a tópicos de su generación y los representan de una manera prácticamente no antes vista. Un elemento de gran importancia sobre estos creativos, es en cierto sentido el humor negro, la creación de personajes que en su forma acusan la perversión de su naturaleza, su castigo es físico y consiste en ser el monstruo que representan. Es en este punto donde radica su valor, su monstruosidad los vuelve sublimes a los ojos del arte y en ese sentido el Bosco es un pionero, un obsesivo observador del orden y la naturaleza. Indagando sobre qué artistas han recurrido a una estrategia creativa similar, he analizado la obra titulada Mierda de Artista de Piero Manzoni, quien en su legado ha dejado objetos construidos con base a un concepto propio del bíblico Rey Midas: lo que el artista toca o en este caso produce es una obra de arte, un juego provocador de asumir con respecto a los propios ideales de lo que es el arte, la obra de un artista que burla los mecanismos de transición del objeto a objeto artístico a partir de asumir que todo lo que un artista produce es arte. Esto sería una manera de decir que cualquier excreción de cualquier oficio es una representación de la vocación humana.

El primer pintor del cual analizo los propósitos de sus imágenes y la manera en la que relaciona la pintura con la historia, la cultura y la sociedad es con el filipino Manuel Ocampo, artista que emerge a mediados de los años noventa con una obra sumamente original, influenciada por su país de origen y su condición cultural de colonizado, haciendo de está circunstancia histórica el punto de partida para crear obras de gran impacto visual al plasmar iconografías del catolicismo y la historia universal. Ocampo cuestiona la manera en que estos símbolos han determinado a generaciones de individuos en su idiosincrasia y cultura, retomando los elementos de la bad painting –mala pintura- y la influencia del cómic, propone obras de gran colorido y fascinante pero perturbador contenido.

El capítulo dos comienza explicando los antecedentes históricos y culturales que definen a un arte que no emerge de las galerías o museos, sino de la ilustración, del cómic, especialmente de la revista MAD, que con sus talentosos dibujantes y guionistas es un ícono que en sus páginas y portadas ha satirizado a la llamada sociedad de masas, políticos, músicos y actores que han sido los protagonistas de sus números plagados de grandes dibujantes que por décadas han formado la mente de potenciales dibujantes y artistas. La llamada custom culture es también un semillero de creatividad a partir de artistas y diseñadores como el afamado e iconoclasta Ed Big Daddy Roth al cual escribo un breve ensayo sobre sus personajes conocidos como weirdos –extraño- y su aporte al diseño de autos Hot Road.

Nunca antes en la historia del arte el tema de lo infantil había sido considerado o representado por algún artista como un tema de estudio, era como si la infancia no fuera considerada como un motivo de expresión y análisis en el mundo del arte. En sí esta condición surge después de terminada la Segunda Guerra Mundial, en una sociedad deprimida que encuentra en el tema pueril un engrane más para el despegue de las economías por aquel entonces arruinadas. Al mismo tiempo, el tema de la niñez se convierte en una manera de aliviar el trauma de la muerte por la guerra, como un retorno a la inocencia y a la creencia de la magia, misma se encuentra expresada en el cine de animación de la cual surgieron también empresas hoy en día iconoclastas del siglo XX y XXI como los Looney Tones y los personajes y películas de Disney. La presencia cultural de estas empresas en la cultura contemporánea es total, y se ha trasminado a los campos de la pintura y la ilustración, de este grupo es he seleccionado la obra de dos artistas que han fusionado y creando un puente entre la experiencia del mundo infantil de la cultura post industrial americana con base a las influencias y técnicas de la pintura, pero desde discursos y elementos visuales totalmente contemporáneos. La primera de ellas es la estadounidense Camille Rose García, quien nos muestra una serie de pinturas inspiradas en el mundo de Disney. Las protagonistas de sus obras son jóvenes princesas o brujas inmersas en mundos hechizados dominados por hechizos, piratas o pulpos, sus heroínas o incluso anti heroínas viven en un mundo de alucinación y surrealismo, utiliza elementos pictóricos como los panqueques que celebran, galletitas que

sorprenden al saludar en un mundo decadente y oscuro que se convierte en el escenario de tan mágicas y absurdas escenas que podrían fácilmente confundirse simplemente con una fantasía bizarra. Sin embargo, se concluye que son escenarios cotidianos demasiados que oscilan entre los sueños y los deseos y navegan sobre la nave de la sorpresa, la desesperanza y el miedo.

A través de la obra de Gary Baseman es donde se ha hecho manifiesta la influencia de la cultura industrial, sobre todo en el campo de la animación y del arte. Este artista es poseedor de una enorme sensibilidad y creatividad. En verano del 2013 surgió la posibilidad de convivir con él de manera personal por medio de un curso que tomé en la UCLA (University of California, Los Ángeles) que a su vez coincidió con la programación vigente de su exposición más reciente, en ese entonces y actualmente ha dado la vuelta al mundo oriental, titulada *The door is always open* llevada a cabo en el Skirball Cultural Center de L.A. California. En este curso fue posible conocer los cuadernos de bocetos, la trayectoria de Baseman, sus testimonios y las principales influencias que ha tenido a lo largo de su carrera. Al final concluimos con una visita guiada por el mismo Baseman, después de ésta, sostuvimos una larga charla acompañada de la comida del merendero en el que solía trabajar su madre, la cual ha quedado registrada en esta tesis. Considero que esta entrevista es uno de los aportes más importantes de la investigación por obtener respuestas sobre los propósitos del arte, el artista, su propia visión sobre el arte lowbrow y principalmente sus comentarios sobre lo que el denomina *pervasive art* –arte penetrante–.

Por último, el tercer capítulo analiza los elementos conceptuales y plásticos que conforman mi obra y los detonantes conceptuales que he elegido para crear la serie titulada *Gloria y Coraje*. Tomando como punto de inspiración la experiencia dejada en las visitas que realizamos a la zona de Tepito durante el 2012³, en las que principalmente me enfoqué a la experiencia de los gimnasios de boxeo, en donde encontré historias de triunfo y derrota, guiados por experimentados boxeadores en, lo que quizás es, la zona más conflictiva de la ciudad que ve en el boxeo su boleto a una vida distinta. A partir de dicha experiencia analicé la vida del afamado boxeador Joe Louis quien han jugado roles deportivos pero también sociales y culturales, en un principio encarno el espíritu de la emancipación afroamericana y más adelante el espíritu bélico de la libertad americana y que sería uno de los protagonistas junto al alemán Max Schmeling en lo que se conocería como la pelea del siglo. Es a partir de la figura de Louis y de la victoria de uno sobre la derrota de muchos, que me surge el interés de desarrollar un conjunto de obras plásticas inspiradas en el box: el triunfo y la derrota, el coraje y la cobardía.

George Wesley Bellows es un pintor norteamericano que hace un conjunto de óleos y litografías con el tema del boxeo, mostrando un dinámico y ágil modo de pintar que logra transmitir el vértigo del encuentro boxístico. A partir de la obra de Bellows, realizo un análisis sobre artistas interesados en este tema como Andy Warhol y Jean Michel Basquiat que presentaron en conjunto, una exposición pictórica en la galería de Tony Shafrazi y Bruno Bischofberger. El cartel de dicha exposición muestra a ambos artistas listos a enfrentarse en el ring- bastidor, ahí presentaron un conjunto de piezas pintadas sobre sacos de dormir y bajo el título de *Judge*.

Al final de todo este proceso, que son los antecedentes y desarrollos de la investigación, llego a la parte de la producción plástica, donde en la práctica de la pintura y la gráfica, realizo un conjunto de pinturas en técnica de acrílico y estencil, todas inspiradas en el tema del box. Me in

³ *Por invitación de la Galería José María Velasco ubicada a orillas del barrio de Tepito, realizamos un proyecto que incluyó involucrarnos con algunos habitantes del barrio y conocer de cerca experiencias y oficios de la zona, la cual incluyó visitas con artesanos de la zona, mecánicos y hojalateros, fabricantes de ropa tanto de quince años como ropa deportiva, estaciones de radio locales y gimnasios dedicados al box. El resultado de tales visitas y experiencias fueron utilizadas para crear una exhibición artística titulada *Por donde le entramos...* esto se realizó en un colectivo de artistas llamados PIB entre los que me incluyo yo.*

teresó indagar sobre los conceptos que construyen el espíritu humano basados en la cultura del esfuerzo, la disciplina, el trabajo y la creatividad, representados en la cultura del boxeo.

El texto analiza el proceso creativo en el que ocurre mi obra, hablando de aspectos como la teoría de los binomios opuestos y cómo llevo esta idea a aspectos relacionados con el modo de pintar entre lo figurativo y lo abstracto, el coraje y la voluntad vs el miedo y la indecisión. Al final de todo esto aparecen las conclusiones llegadas en esta tesis.

Capítulo 1. Las referencias de lo fantástico y lo provocador en el arte

1.1 Breve análisis de los elementos conceptuales que definen al dibujo y la pintura como actividad artística

Como parte de mis intereses en el estudio de las artes, sigo y observo algunas de las obras producidas, los catálogos y libros que se publican sobre artes visuales, visito también la mayor cantidad posible de exposiciones, para tener así una visión acerca de las propuestas artísticas de una enorme variedad de artistas visuales, de los cuales en particular encuentro de gran interés a la pintura, desde los grandes maestros de la pintura clásica hasta las propuestas más recientes de los pintores contemporáneos. Revisando todo tipo de arte que hoy en día se produce y se difunde, en particular en el campo de la pintura, resulta abrumadora la cantidad de artistas que realizan sus investigaciones creativas en el campo pictórico, tan solo revisar los compendios de pintura de hoy en día como Vitamin P 1 y 2 (editados por Phaidon), Art Now 1,2,3,4 (editados por Taschen), La pintura hoy (Tony Godfrey y Phaidon), Weirdo de Luxe y Weirdo Noir de Matt Dukes Jordan (editados por Chronical Books), Spank de Monkey (editado por Baltic) de tales revisiones y experiencias he seleccionado tres artistas que comparten una misma plataforma, la de la cultura popular americana, la cual se convierte en semillero de símbolos que identifican a generaciones como la cultura del mundo de Disney con sus personajes entrañables o la revista más satírica e influyente por sus contenidos y sus artistas como lo es MAD, o la rata Fink, proveniente de la cultura de los autos de velocidad conocidos como Road Roaster, todo esto se mezcla entre princesas y brujas que habitan en bosques donde lo mórbido o lo obscuro tiene lugar. El interés por estos autores sucede también por los medios plásticos con los que resuelve su obra: acrílico y óleos sobre telas y paneles de madera, materiales propios de la pintura clásica y de la pintura modernista de casi todo el siglo XX, esta característica es un elemento primordial para comprender la selección de pintores influenciados por la pintura clásica y moderna, tal influencia se ve en sus maneras de pintar y el uso del color y la forma, pero también en las técnicas como el uso del caballete, las influencias son formales y simbólicas como sucede en la pintura de Manuel Ocampo que se apropia de imágenes novohispanas y las mezcla con demonios y personajes de caricatura, pero la influencia no es el eje central de sus obras, sino cómo se transforman y evolucionan en forma de íronicas y creativas pinturas contemporáneas que poseen una forma influencia del expresionismo por un lado y pop por el otro, diría entonces que observo a tres artistas que crean bajo una estética del expresionismo-Pop.

El tipo de pintura y arte que es mi tema de estudio proviene de autores que desarrollan y perfeccionan conceptos, oficios y habilidades propias de la disciplina del dibujo y la pintura los cuales he analizado a partir de los conceptos aportados por Juan Acha en su libro Teoría del dibujo, en él ha definido un concepto que describe los aspectos lingüísticos de la obra e identifica como “tropos o figuras retóricas elegidos con base a los temas a representar y sobre su interés o trascendencia que pueda ver en relación con los públicos; lo comunicativo más lo estético, mencionando también las variaciones en algunos autores y piezas poniendo mayor énfasis en lo creativo o en lo gráfico⁴.” Dirijo el tema de estudio a obras figurativas provistas de símbolos y signos que hablan de un momento determinado, hablan de su época, de su contexto y de la identidad del artista; considerando al dibujo como una manera de comunicación manual y visual, hecho bajo la voluntad y conciencia del sujeto como práctica que busca la artísticidad⁵ en el ejercicio del dibujo. Me interesa que la pintura posea relaciones de tipo lingüístico, considerando a la

⁴ ACHA Juan, Teoría del dibujo, p 27

⁵ Término que según Acha, explica la actitud por parte del dibujante de buscar dotar su obra de elementos comunicativos y estéticos, pero principalmente artísticos, menciona que damos por hecho que una escultura, pintura o fotografía, es un objeto artístico, pero es una condición que no necesariamente los objetos cumplen o pretenden.

imagen como un tipo de lenguaje, como una manera de comunicación. El dibujo como un conjunto de imágenes portadoras de mensajes que según Juan Acha acentúa uno de los tres planos comunicativos que posee el dibujo y clasifica de la siguiente manera:

- “El Semántico (las relaciones entre los signos con la realidad significada o, lo que es lo mismo, el parecido de la figura con la realidad figurada)
- El Sintáctico (las relaciones entre los signos o composición con sus ritmos y simetrías, proporciones y direcciones).
- El pragmático los efectos de los signos en el receptor o la sociedad⁶”

El dibujo y la pintura poseen tres intereses que la definen: El primero se refiere al tipo de representación ya sea realista, abstracta, interpretativa, simbólica, geométrica o conceptual. El segundo, lo que es propio de la práctica de la pintura: selección de formatos y soportes, selección de color, técnica, manera de resolver la composición y el espacio, y cómo se lee y se interpreta la obra por parte de quien la observa. El tercero habla de las reacciones colectivas de agrado o extrañeza que pueda generar. Estas son las primeras razones de la pintura, las consideraciones a saber que el dibujo y la pintura pertenecen a una época, con expectativas y razonamientos sobre cómo resolver y revolucionar el objeto para lograr consolidarlo como artístico. Al respecto de este concepto sobre el dibujo y la pintura como un elemento de comunicación retomo la definición de Juan Acha al respecto del dibujo:

“El dibujo constituye una tecnología o técnica manual de fines comunicativos o, si se prefiere, es una preescritura (o una suerte de ideograma). En suma: El dibujo tiene posibilidades de ser estetizado y también artizado, todo depende de cómo definamos lo estético y lo artístico.”⁷

Por otra parte, la práctica del dibujo y quien lo ejecuta, el dibujante necesita de una preparación, de ser dotado de una serie de conceptos y habilidades, y al respecto del tema Juan Acha define:

⁶*Ibidem*, p 129-130

⁷Acha Juan, *Opus Cit.*, p129

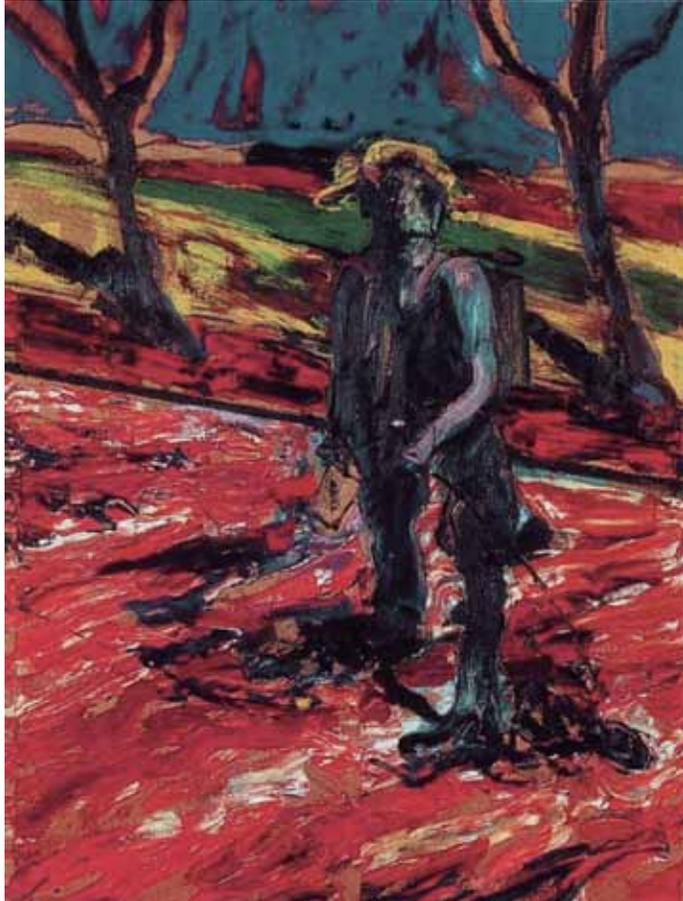
⁸www.gerhard-richter.com (consultado junio 2015)

1 Gerhard Richter, Cráneo y vela,
Óleo sobre tela, 1983,
100 cm x 150 cm⁸

2 Gerhard Richter, Deer II
Óleo sobre tela, 1966,
130 cm x 150 cm

3 Francis Bacon,
Estudio para un retrato de Vincent
Van Gogh III
Óleo sobre tela, 1957, 152 X 116 cm.

“...se instituye transitoriamente en dibujante porque realiza una actividad manual característica. No importa si ésta obedece a toda clase de motivaciones y finalidades, o si él utiliza distintos materiales y herramientas. Lo decisivo de su trabajo simple estriba en trazar imágenes que incluyen conjuntos de trazos aníconos. Los traza con un dedo o con una herramienta provista de determinado material que fija en una superficie o soporte, en papel por lo general, en tanto el dedo le imprime sus huellas.⁹”

A partir de estas ideas clave que definen al artista considerando al dibujo como un modo de comunicación anterior a la escritura, basado en la conjugación de la ejecución manual y la labor mental para la creación de un signo, que además de lograr equilibrar a su favor estos tres planos y concluir como objeto artístico, evoluciona y pretende convertirse en una herramienta conceptual de cambio, principio de desarrollo personal y grupal, que el artista por medio de su práctica logre una idea más desarrollada que involucra conceptos culturales en la búsqueda de una representación sofisticada y congruente a su momento histórico. Por otro lado, retomo también las reflexiones escritas por Gerhard Richter al respecto del propósito del arte, que paradójicamente concluye en una utopía:

“Por tanto el arte, es el placer que se experimenta al producir fenómenos que son similares a los del mundo real, ya que representan un grado de similitud mayor o menor con ellos. De ahí que el arte sea un modo diferente de pensar las cosas y de captar la inaccesibilidad intrínseca de la realidad de los fenómenos; que el arte sea un instrumento, un método de alcanzar lo que está cerrado y nos es inaccesible (el banal futuro, al igual que lo que no se puede conocer de forma intrínseca); que el arte tenga una función formativa, terapéutica, consoladora, informativa, investigadora y especulativa; en consecuencia, no es solamente un placer existencial, sino también una Utopía...”

“...La teoría más plausible, la que sostiene que en mis pinturas

9 ibídem, p.117

abstractas los motivos evolucionan a medida que progresa la obra, es una teoría muy oportuna, porque ya no existe una imagen central del mundo (una visión del mundo): debemos crearlo todo por nosotros mismos, expuestos como estamos sobre una especie de montaña de rechazo, sin núcleo ni significado; tenemos que afrontar el avance de una libertad con la que nunca habíamos soñado.¹¹”

Entonces, a partir de estos conceptos sobre los intereses involucrados que dan como resultado el objeto artístico y éste como un agente de reflexión e interpretación del mundo y los intereses al respecto de lo humano, se vuelve de primordial interés como el artista en sí mismo y su personalidad son construidos en sus intereses culturales, pictóricos, o “tropos” y el momento histórico de la sociedad a la que pertenece, por lo tanto se puede deducir que el arte comienza con el propio artista que emana arte de lo que hace y dice, para ejemplificar esto me apoyare en dos obras que destacan por su ironía y transgresión, “L.H.O.O.Q” de Marcel Duchamp y “mierda de artista” de Piero Manzoni, las cuales son consideradas pilares de un pensamiento que enarbola el homenaje irónico y las excreciones del artista como elementos que expanden el conocimiento de la estética.

Como ejemplo sobre el tema de la imagen del artista como motivo artístico, es la serie pictórica de Francis Bacon inspirada en la figura romántica de Vincent Van Gogh que lo presenta entre sombras pero reconocible por su silueta, en especial la de su sombrero, el personaje se encuentra rodeado por un paisaje campirano que vibra como si en cualquier momento los colores se fueran a lanzar violentamente contra Van Gogh. Otro caso es el video performance del artista multidisciplinario Paul McCarthy¹² titulado Painter, de 1995, la

¹⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=-fw4gYWkXgo> (Junio del 2015)

¹¹ RICHTER, Gerhard, “notas, 1986- 1992”, en revista arte y Parte, no 49, Universidad Complutense de Madrid, febrero marzo 2007, p 36

¹² Escultor, fotógrafo y autor de varios video performances, nacido en Salt Lake City, Utah EE.UU. en 1945, radica en L.A. California, egresado del instituto de arte de San Francisco y ha sido profesor de historia del performance, video e instalación en la Univerisdad de los Ángeles, California.

4 Paul McCarthy, Fotograma del performance Painter, 1995, video performance, 50 minutos ¹⁰

cual consiste en una representación entre lo teatral y lo anecdótico del absurdo y onanista acto de creación de la pintura, que sucede más entre descuidos y acciones corporales propias de un ebrio que las acciones incoscientes pero espirituales con las que se guían los pintores del expresionismo abstracto. Estas obras tratan la figura del artista, lo desmitifican y lo deconstruyen por medio de analizar la condición humana por encima de su condición creativa, no solo como un autorretrato contemplativo y frío sino como un personaje perteneciente a las convulsiones de su sociedad . Por otro lado durante el proceso de investigación encuentro que algunos de ellos reconocen plenamente la influencia del Bosco en su pintura o al menos admiten que su tipo de arte guarda una empatía con los elementos mas esenciales de los temas del Bosco: sus paisajes y sus personajes tan originales, el Bosco, un pintor tan lejano en la línea del tiempo y aparentemente ajeno a las problemáticas contemporáneas es un referente visual al menos en un sentido superficial de sus imágenes para algunos pintores actuales, es por ello que a continuación presento un estudio breve sobre la obra del Bosco, no es interés realizar un amplio estudio sino más bien señalar los aspectos de su obra en un sentido general con que el Bosco esta presente su esencia hoy en día.

1.2 La pintura del Bosco como referencia antigua de una imagen surreal

Por primera vez y acaso única vez un artista consiguió dar forma concreta y tangible a los engendros de una imaginación. Fue un logro posible acaso únicamente en ese momento, en que las vejas ideas se hallaban aún en vigor mientras el espíritu y la nueva técnica proporcionan a los artistas medios para representar lo que veían. Ernst H. Gombrich¹³

Al indagar en la historia del arte sobre los artistas que podrían ser las referencias de este período hay que mencionar a Hieronymus Bosch conocido como el Bosco¹⁴ que retoma temas de creencia popular como: la extracción de la piedra de la locura, la avaricia, la nave de los locos, además de los temas religiosos como la crucifixión y el carro de heno, los temas que elige están vinculados con las preocupaciones sociales de la época de una sociedad condicionada por la metafísica religiosa, que concibe al pecado como una serie de tentaciones y retos que el individuo enfrenta y de ceder a ellos significarían la condena de su alma en un fuego eterno y voraz producido por crueles demonios que hostigan y castigan las almas perdidas. Como ejemplo de las preocupaciones religiosas medievales que influyen con sus ideas a los artistas de la época como el Bosco, se encuentra el humanista florentino Pico della Mirandola¹⁵ que celebra la excelencia y felicidad del género humano al reconocer su libre albedrío al determinar su naturaleza y destino, en su texto conocido como La Dignidad humana sitúa al ser humano en el centro del universo, elogiando la capacidad intelectual y deductiva del ser humano “Y es justamente por este motivo que el hombre ha sido considerado y juzgado con toda razón, como un gran milagro y como una criatura realmente maravillosa¹⁶” su influencia

6 Jerónimo van Aken,
El Bosco
Hoja de Apuntes
Pluma y bistre
Berlín, Staatliche Museen
SPK

¹³ Fischer Stefan, Hieronymus Bosch, p. 63

¹⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=-fw4gYWkXgo> (Junio del 2015)

¹⁵ Giovanni Pico della Mirandola Ferrara 1463- Florencia 1494, Políglota, filósofo, teólogo y humanista. Por influencia de Averroes se introduce al pensamiento aristotélico, publica en 1486 las llamadas 900 tesis, se tratan de 900 proposiciones recogidas de distintas fuentes culturales de árabes, peripatéticos y platónicos, que comienzan con una introducción que titula Discurso sobre la dignidad del hombre texto convertido en clásico que formula algunos de los ideales del renacimiento: El derecho inalienable a la discrepancia, el respeto por las diversidades culturales y religiosas y el derecho al crecimiento y enriquecimiento de la vida a partir de la diferencia. En su tesis su intención es demostrar que el cristianismo es el punto de convergencia de las tradiciones culturales, religiosas y filosóficas más diversas.

¹⁶ Bosing Walter, El Bosco, La obra completa, p 25

¹⁷ Es el primer libro del antiguo testamento cristiano y de la Torá judía, proviene del griego γένεσις que significa nacimiento, creación, origen, y forma parte de los cinco libros que conforman al pentateuco, los demás libros son: Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, antiguamente se creía que Moisés era quien había escrito los libros por dictado de Jeovah. Julius Wellhausen teólogo protestante alemán que en su hipótesis documentaria calcula que los libros han sido escritos a partir del año 950 a.C. hasta el año 450 a.C.

ideológica está también influida por el antiguo libro del Génesis¹⁷ el más antiguo de los libros hebreos que menciona en el capítulo 1:27 “Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó” a partir de estas dos citas se puede comprender mejor la condición de la imagen del ser humano igual a la de dios, que complementada con el pensamiento renacentista della Mirandola se consolidaría como una imagen perfecta, armónica y bella, tan importante como la misma imagen de dios. Por otro lado, contemporáneo al humanismo liberal del renacimiento se contrapuso el pensamiento conservador religioso como ejemplo de esto aparece la obra titulada La nave de los locos¹⁸ de Sebastian Brant¹⁹ donde el autor crítica y representa la necedad y estupidez humana, los vicios del género humano que expresan el sentido absurdo, tramposo y tonto. El pecado es la descomposición de la forma humana y así lo expresará el Bosco en muchas de sus obras, que surgen inspiradas de ambas posturas y pensamientos. En este sentido el Bosco es un pintor que se influye de la ideología Cristiana, se influye de textos y literatura religiosa para realizar un ilustrativo aviso de tipo moral que condena la estupidez y el pecado, lo cual lo lleva a crear obras con un sentido moral en el que no pretende dar pautas lógicas o consuelos a los espectadores, sino lecciones sobre lo que sucedería a los pecadores que se alejaran del bien y la verdad de Dios. La obra del Bosco a lo largo de su vida, evoluciona en cuanto a su técnica y creatividad artística, donde se incluye su agudo sentido del humor y el constante simbolismo en sus piezas, la locura del ser humano y el tema del pecado son los motivos seleccionados para hacer pintura; si observamos detalles de obras como “El jardín de las delicias”, obra desarrollada sobre un tríptico, (bastidores de madera, compuesto por tres paneles muy populares en las pinturas de la edad media), donde se presentan según la biblia, y la divina comedia al cielo, el purgatorio y el infierno, en esta obra los personajes surgen de detalladas observaciones que el Bosco hace al respecto de la flora y fauna de aves, peces e insectos, todos ellos tomados de la naturaleza, pero representados en situaciones irreales y humanizadas, son los demonios haciendo lo propio de los humanos al organizar y administrar el castigo, de apariencia surreal, pero de raíces mitológicas cristianas, emplea la razón que lo justifica como la idea de que el pecado nos aleja de nuestra forma humana, qué es la imagen y semejanza de Dios la que representa nuestro estado puro y divino que se pierde y transforma por el pecado que nos afea y nos vuelve mitad humano y mitad bestia, lo inhumano es aquello que en forma es diferente a lo humano, lo monstruoso radica en su indefinición, mitad virtud, mitad pecado. En mi opinión la obra del Bosco se construye del modo que la reconocemos como una búsqueda

5 Jerónimo van Aken, El Bosco
 Dos Monstruos
 Pluma y bistre, 16.4 X 11.6 cm.
 Berlín , Staatliche Museen SPK

¹⁸ Obra literaria escrita originalmente en Alemán es una obra satírica y moralista publicada en Basilea en 1494, es una sucesión de 112 cuadros críticos acompañados cada uno de un grabado, en los que Brant crítica los vicios de su época representándolos en diferentes tipos de estupidez o necedad como se definían en la edad media.

¹⁹ Estrasburgo 1457-Estrasburgo 1521. Humanista y escritor con doctorado canónico y civil. Fue profesor de derecho. En Basilea editó obras de derecho y poesía entre las que se encuentran las obras poéticas de Virgilio, Petrarca y tratados de los padres de la iglesia. Creador del género literario bufo al publicar su obra maestra titulada La nave de los locos Das Narrenschiff.

del artista de ir más allá de lo visible o de la apariencia, ampliar los bordes de lo conocido para penetrar en los territorios de lo desconocido, en los territorios del inconsciente, explorar el miedo y el sufrimiento como algo fuera de este mundo y propio de un mundo superlativo y este es el punto que artistas contemporáneos evocan en sus obras como más adelante analizaré en la obra de Gary Baseman y Camille Rose García.

1.3 La creación de una metaimágen: La Mona Lisa

“Las obras que al final acaban siendo consideradas maestras y que por lo tanto reflejan cierta autoridad cultural, lo hacen precisamente porque plantearon serios problemas a sus públicos originales. Kosuth²⁰“

Durante el proceso de investigación, me encontré con un texto de Julius Anthony titulado el arte como provocación” en la cual ofrece un modelo de estudio sobre obras de arte que poseen una enorme influencia en la historia del arte como “La Gioconda” de Leonardo Da Vinci o “El nacimiento de Venus” de Sandro Boticelli por mencionar algunos casos, que son retomadas por artistas de otros momentos o generaciones que se cobijan sobre la fama reconocida de la obra, con el propósito de reinterpretarla o parafrasearla, el resultado de esta acción es insertar en un nuevo contexto contemporáneo a la obra de otra época, una estrategia creativa conocida como “La defensa canónica” con la cual algunos de los artistas estudiados recurren para crear una conexión histórica y estética entre su obra y la los pintores del pasado. Con el propósito de explicar como el arte de la antigüedad influye en el arte de otros artistas contemporáneos a su época he elegido la imagen de “La Gioconda o Mona Lisa” del celebre Leonardo Da Vinci para analizar su influencia y manera en la que creativamente artistas como Marcel Duchamp o Andy Warhol han recurrido a ella en la expansión de sus fuerzas creativas y artísticas.

La creación de una metaimágen comienza a partir de una conciencia por parte del creador de la misma, parte de un pleno entendimiento de elementos técnicos, culturales y lingüísticos que se reúnen con el propósito de crear una imagen que posea distintos niveles de lectura, que al mismo tiempo la integran y sólo pueden entenderse a través de leerse al mismo tiempo como parte de un todo.

La lectura sobre “Teoría de la Imagen” de Mitchell encontré la siguiente cita textual, que dio luces sobre la idea del tema que desarrollo con base a la metaimágen y la pintura conocida como La Mona Lisa

“Estos cuatro términos –forma, motivo, imagen y símbolo- se solapan para construir un modelo tridimensional de interpretación que parte de la descripción preiconográfica de “contenidos primarios o naturales”, para llegar al “análisis iconográfico” de “contenidos secundarios o convencionales”, pasando después a la “interpretación iconográfica” del “contenido o significado intrínseco” al mundo (iconológico) de los valores simbólicos ...desde las sensaciones a las ideas, de los particulares inmediatos

7 Leonardo Da Vinci
La Gioconda o Mona Lisa
óleo sobre tabla de álamo de
77 x 53 cm, pintado entre
1503 y 1519

²⁰ Julius Anthony, Transgresiones, el arte como provocación, P 90

a una revelación sobre la forma en que “tendencias esenciales de la mente humana” quedan expresadas por “temas y conceptos específicos²¹ ”

En la pintura estos niveles se refieren a la composición, la gama cromática, los símbolos y la imagen en sí. En este texto analizaré el proceso que ha hecho de la famosa pintura de Leonardo Da Vinci titulada “La Gioconda” una figura que se ha constituido como una metaimágen no sólo en su contemporaneidad, sino a través de los siglos hasta llegar a nuestra contemporaneidad y definirse como un ícono cultural que se ha reinventado a lo largo de su tiempo y del nuestro.

“La Mona Lisa” también conocida como “La Gioconda” es sin duda la pintura más famosa del museo del Louvre, pintada por el gran Leonardo Da Vinci (1452- 1519) por encargo de Francesco Bartolomeo del Giocondo. Los especialistas creen que la retratada se llamaba Lisa Gherardini, de donde se origina su otro nombre: Mona, (señora del italiano antiguo) Lisa. La obra se mantuvo largo tiempo en posesión de Leonardo, que por más de veinte años la retocó una y otra vez tratando de capturar “su enigmática sonrisa”. Se dice que la obra estuvo colgada en el dormitorio de Leonardo hasta su muerte. La compró Francisco I de Francia por 4,000 escudos de oro. Tras la muerte del Rey, la obra pasó a Fontainebleau, luego a París y tiempo después llegó al Palacio de Versalles. Con la revolución francesa llegó al Museo del Louvre y al poco tiempo fue reclamada por Napoleón Bonaparte quien la tuvo en su residencia y finalmente regresó al Museo del Louvre donde ha estado alojada desde entonces.

Los aspectos técnicos que han hecho de la pintura una metaimágen están muy lejos de los puntos psicológicos que se le han atribuido, existen teorías que aseguran que el retrato de “La Monalisa” es el alter ego del propio Leonardo, comparando su autorretrato con la celebre Gioconda, aspectos poco importantes para el verdadero valor de la obra. Se le consideró una obra maestra por contener los elementos más revolucionarios de la época en la construcción de imágenes: la perspectiva, el sfumato (difuminado) y ser pintada al óleo. Esta última es de gran importancia para “ilustrar” pues como material, el óleo²² , posee la capacidad de ser delgado y traslúcido por añadidura de barnices o ser espesa y opaca. Con esta cualidad Leonardo trató de representar la atmósfera que habría naturalmente en el campo, es decir, la humedad que se concentra en el espacio que hay entre el modelo y el paisaje. Da Vinci intentaba ser lo más realista posible y lo describe con exactitud en su “tratado de pintura”, en el que se da a la tarea de constituir una serie de recomendaciones y reglas a considerar por parte de los aprendices de pintura. En el mismo, explica los elementos que han de considerarse para lograr la sensación visual de volumen por medio de la luz, la sombra y las escalas de gris, lo que se conoce con el nombre de sfumato en italiano y difuminado en español. A continuación una breve selección de comentarios extraídos del libro escrito por Leonardo:

“33. Cómo se deben dibujar los paisajes

Los paisajes se dibujarán de modo que los árboles se hallen a la mitad con sombra y la mitad con luz; pero es mejor, cuando ocultando el sol con varios celajes, se vean iluminados de la luz universal del aire, y con la sombra universal de la tierra; observando que cuanto más se aproximan sus hojas a esta, tanto más se van oscureciendo²³ .”

²¹ W.J.T. Mitchell, Teoría de la imagen, p 16

²² El óleo se conoce desde la antigüedad, aproximadamente desde el S. XI, pero es durante el S. XIV que toma una relevancia importante y muchos artistas lo prefieren en lugar del fresco y la pintura al temple, por su lento secado, posibilidad de corrección y estabilidad en el color.

²³ Da Vinci Leonardo, Tratado de pintura, P 29.

“59. La pintura de un cuadro se ha de considerar vista por una sola ventana

En todo cuadro siempre se debe considerar que le ven por una ventana, según el punto de vista que se toma. Y si se ofrece hacer una bola circular en una altura, será menester hacerla ovalada, y ponerla en un término tan atrasado, que con el escorzo parezca redonda²⁴.

69. El aire se representará tanto más claro, cuanto más bajo esté

La razón de hacerse esto así es, porque siendo dicho aire mucho más grueso en la proximidad de la tierra, y enrareciéndose a proporción de su elevación; cuando el sol esté en el oriente, mirando hacia el poniente y teniendo igualmente la vista hacia el sur y norte, se observará que el aire grueso recibe mayor luz del sol; porque allí encuentra los rayos. Y si termina la vista el cielo con la tierra llana, el fin de aquél se ve por la parte más burda y blanca del aire, la cual alterará la verdad de los colores que se miren por él, y aparecerá el cielo allí más iluminado que sobre nuestras cabezas; porque aquí pasa la línea visual por menos cantidad de aire grueso y menos lleno de toscos vapores.²⁵”

Otro de los aspectos importantes es el uso de la perspectiva²⁶ de la cual habría de revolucionar a la arquitectura y el dibujo al lograr representaciones de gran realismo, dominando la representación tridimensional por medio de líneas rectas. La obra tiene además otras cualidades que la consideran una obra maestra como lo es el uso de la geometría áurea y ser un importante documento sobre ciertos aspectos de la moda de la época como las sienas rasuradas y los hombros estrechos y senos pequeños que eran el canon de proporción de la belleza femenina que se atribuyeron desde artistas anteriores como Sandro Botticelli y su pintura llamada “La primavera”. Todos estos son los elementos que han de definir en principio al famoso cuadro, y es a partir de los fundamentos teórico- visuales e históricos que la componen y convierten en una obra de arte, en una imagen muy apreciada y consumida, en un ícono cultural. Ahora bien, en estos dos casos veremos cómo la obra se replantea a sí misma ya no sólo como una pintura y obra de arte, sino como una imagen y un punto de partida para crear el anti-arte.

Antonhy Julius en su libro titulado “Transgresiones, el arte como provocación” señala tres características principales que definen a las obras de arte, las llama: la defensa del alejamiento, la defensa canónica y la defensa formalista, de estos tres modelos creativos al tema que propone este texto analizaré la defensa canónica, y cómo la imagen de la Mona Lisa es la puerta de entrada de otros creadores al mundo del arte. Para Julius la defensa canónica se refiere:

“En segundo lugar, estas obras de arte inquietantes y nuevas sucesoras de otras obras conocidas y prestigiosas y deben ser juzgadas en relación con ellas. Con el tiempo, cuando estas nuevas obras se hayan vuelto conocidas, surgirán inevitablemente otras que provocaran respuestas iniciales similares, Lo lógico es que las nuevas obras de arte causen consternación y, por lo tanto, cuando las contemplamos por primera vez debemos proceder con cautela y no lanzarnos a juzgarlas desfavorablemente, lo que siempre

²⁴ Ibidem, P 39.

²⁵ Ibidem, P 45.

²⁶ Entre los años 1416 y 1420, Filippo Brunelleschi, artista y arquitecto florentino del renacimiento italiano, para poder representar los edificios en perspectiva, realizó una serie de estudios con la ayuda de instrumentos ópticos, como algún tipo de perspectógrafo. Con ellos, descubrió los principios geométricos que rigen la perspectiva cónica, una forma de perspectiva lineal basada en la intersección de un plano con un imaginario cono visual cuyo vértice sería el ojo del observador. Los objetos parecen más pequeños cuanto más lejos están.

²⁷ Julius, Op. Cit P 26.

será precipitado y también puede ser un error. A está la llamaremos la “defensa canónica²⁷”

Con base a este modelo que cuyo propósito es entender cómo algunas obras contemporáneas se relacionan directamente con obras anteriores para lograr una mayor asimilación con lo artístico, tratando de romper las críticas o dudas del público sobre si es o no una legítima obra de arte. Esta postura la analizaré en dos sentidos: en el primero disertaré cómo una obra emblemática se vuelve motivo de burla y en el segundo caso cómo la misma obra se utiliza para reafirmar su posición de obra maestra.

1.4 El humor en el Dadaísmo, una referencia para el arte Lowbrow

A partir de 1913 el artista francés Marcel Duchamp creó una peculiar serie de obras conocidas como ready mades²⁸ que revolucionaron la concepción del arte y el artista a partir de una postura que proponía el anti-arte. Estos objetos que después habrían de ser reconocidos como obras de arte, han sido referencias de vital importancia para las vanguardias artísticas que sucedieron en la década de los sesenta como sucedió con “rueda de bicicleta” y “placa de cristal rotativa (óptica de precisión)” que fueron el origen del arte cinético y el arte conceptual y la postal titulada L.H.O.O.Q. obra provocadora e irónica que se considera como inspiración de ideas del movimiento lowbrow que ha estado presente desde finales de los ochenta en la escena estadounidense. Sobre esta última pieza de Duchamp me propongo analizar su papel como metaimágen no sólo por remitirse a la famosa imagen de Leonardo Da Vinci, sino también considerando la actitud irreverente que llevó a Duchamp a crear una broma con el famoso retrato y como esta considera al humor como un elemento que justifica e integra a la obra.

La pieza tiene como característica principal la de tratarse de una reproducción tamaño postal a color de la Mona Lisa, apropiación hecha por Duchamp en la que con un lápiz de grafito dibujó barba y bigote sobre el rostro de la retratada y aparecen escritas las siguientes siglas en el pide de foto: L.H.O.O.Q. y después la firmó con su nombre y fecha. La obra es una manera simple pero profundamente conceptual de evidenciar el desprecio con el que Duchamp se refería a los artistas y al arte del período clásico, así lo declara el libro sobre Dadaísmo de Dietmar Elger:

“El escándalo artístico era una estrategia típicamente dadaísta. También el desprecio con el que trataba uno de los íconos de la pintura, La Mona Lisa de Leonardo Da Vinci, acercaba la actitud de Duchamp a los dadaístas europeos... Duchamp cultivaba una actitud despectiva hacia las vacas sagradas de la historia del arte común al resto de los dadaístas²⁹.”

La inscripción que aparece en la postal L.H.O.O.Q. leída de prisa en su correcta pronunciación francesa, reproduce fonéticamente la frase “Elle a chaud au cul” que literalmente quiere decir “ella tiene el culo caliente”, de este modo Duchamp se permite un chiste burdo a costa de la sagrada imagen femenina de la obra de Da Vinci, la cual si bien es sencilla en su estrategia creativa, su impacto ha sido de gran importancia en la pintura y la ilustración. El libro titulado “Weirdo deluxe, the wild world of pop surrealism & lowbrow art” reconoce abiertamente la influencia del dadaísmo y de las obras de Duchamp en la creación de objetos de diseño y artísticos del popular movimiento artístico de Los Ángeles, EE.UU.

“A group of European artists create an anarchistic, revolutionary movement called dadaism in 1916 in reaction to the social upheaval and horrors of the first world war. Punk music, art cars, performance art, underground films, underground comix, and lowbrow art all draw ideas and inspiration from dadaism.

Un grupo de artistas europeos crearon un movimiento anarquista y revolucionario llamado dadaismo en 1916, en reacción a la

²⁸ Duchamp rompe con el mito romántico del creador al demostrar que objetos producidos industrialmente para uso cotidiano pueden ser elevados a la categoría de arte en su estado original.

²⁹ Elger Dietman, Dadaísmo, P 83.

agitación social y los horrores de la primera guerra mundial. La música Punk, el arte en automóviles, el arte performance, las películas subterráneas, los comix subterráneos y el arte low brow, todos han esbozado ideas e inspiración del dadaísmo³⁰ ”

Duchamp por medio de los ready made respalda el mito del artista creador, al apelar a sus cualidades extraordinarias y la autoridad teórico-histórica que hace que el objeto se convierta en obra de arte cuando un artista así lo decide; como muestra de ello, Duchamp firma la postal con su nombre asegurando su condición de autor. Esta actitud es la base del ready made con el cual Duchamp plantea preguntas sobre los límites de la pintura y abre los campos inexplorados del arte, otros artistas que ha de inspirarse bajo los mismos conceptos son Kurt Schwitters y Piero Manzoni, de este ultimo haré mención sobre su obra más adelante

8 Marcel Duchamp
L.H.O.O.Q., tarjeta postal in-
tervenida con lápiz
1915/1960

³⁰ Jordan Matt, Weirdo deluxe, p 14, Traducción de César Nava

1.4.1 Treinta son mejor que una. La imagen multiplicada

Detrás de cada imagen siempre se puede encontrar otra imagen
Douglas Crimp ³¹

Anna Maria Guasch en el libro titulado “El arte último del S. XX” hace un análisis de las estrategias creativas llevadas a cabo por artistas como Troy Brauntuch, Jack Goldstein, Sherry Levine, Robert Longo y Philip Smith, artistas que se reunieron en la famosa exposición titulada Pictures, celebrada en 1977 en Nueva York. Citando el texto del catálogo de la exposición escrito por el crítico Douglas Crimp en el que analiza el origen de un arte condicionado “a través del uso de medios fotomecánicos, como reserva de imágenes, y tomando imágenes apropiadas, simuladas o secundarias como temas, los artistas de Pictures lograron una nueva representación.³²”

Sin duda alguna la mayor influencia recibida por esta generación de artistas proviene directamente de las obras desarrolladas por Warhol en las que retoma imágenes fotográficas provenientes de revistas y periódicos. Con esta selección comienza a sugerir una de sus ideas sobre la fama, en la que se toma en cuenta el aparecer en los medios, sin importar si es una artista, un político o un criminal, todos son famosos a los ojos de la masa social.

En el mismo libro aparece además una cita del crítico escocés Thomas Lawson, quien fue curador de emblemáticas exposiciones y comentarista de la revista de arte “Last Exit: Painting” en el que declara:

“La estrategia de estos jóvenes artistas se define por un homenaje al pasado y, en particular, por una nostalgia por los primeros tiempos de la modernidad. Pero lo que nos dan es un pastiche de la conciencia histórica, un ejercicio de mala fe, ya que, descon-
textualizando sus fuentes y renunciando a proporcionar un nuevo cuadro crítico a éstas, rechazan las particularidades de la historia a favor de una mitología generalizada, para acabar cayendo en el sentimentalismo³³.”

Andy Warhol en 1963 creó una espectacular obra que está conformada por una treintena de imágenes de la Mona Lisa, las imágenes son a un solo color, el negro que destaca de un fondo liso de tono gris, cada una de las representaciones tiene ligeras variaciones en la intensidad del tono de la imagen y son apropiadas tal cual de una imagen fotográfica, en esta imagen Warhol retoma los conceptos del ready made al reproducir una imagen hecha por medios mecánicos y elevarlo a la categoría de arte. En este gesto acentúa la fuerza iconográfica de la imagen de la Mona Lisa, al evidenciar su reproductibilidad y su aceptada inserción como ícono contemporáneo. Al igual que Duchamp se apoya de una imagen reproducida y no de la original aludiendo a su poder de imagen, no de pintura, apela a la belleza de la Mona Lisa en sí y la perpetúa, pues es retratada para reunirla y asociarla a las mujeres más bellas del cine y la política como Liz Taylor y Jackie Kennedy. Warhol como artista

³¹ Crítico de arte que realiza el texto del catálogo de la exposición Pictures que se celebró en Nueva York en la galería artists' space en 1977, <http://artistspace.org/exhibitions/pictures> (junio 2015)

³² Guasch Anna María, El arte último del siglo XX, P. 343

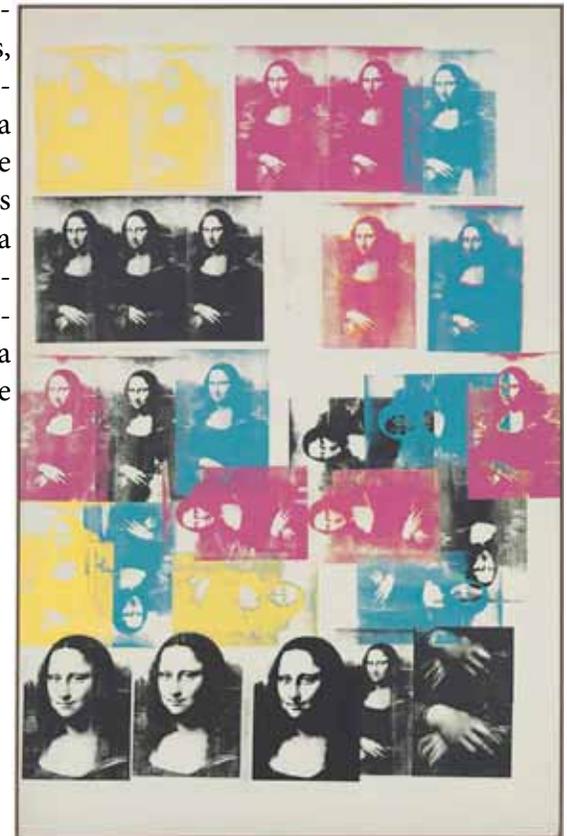
³³ Guasch Anna María, Op. Cit. P 345.

inmortaliza la belleza y reafirma la relevancia cultural como si la propia fama de las retratadas no fuera suficiente y para reafirmar su posición de íconos tuvieran que ser reproducidas por el mismo Warhol quien las compara además con un objeto de consumo. Klaus Honnef en su libro sobre Warhol menciona:

“¿Acaso no cubre el desenfrenado afán consumista, incitado de continuo por las llamadas visuales de la publicidad, una angustia vital de los desahogados ciudadanos de finales del siglo XX? Cuanto más agitados se precipitan en la fiebre consumista, tanto más expresamente reprimen la conciencia de la propia mortalidad – un delirio que permite olvidar lo irrevocable. La cosmética, el lujo y la sensualidad prometen la juventud eterna, la belleza eterna, y la vida eterna.³⁴”

A través de la famosa obra de Leonardo, he tratado de explicar una de las condiciones de la metaimagen al analizar cómo se constituye una obra de arte por medio de sus cualidades técnicas, compositivas, cromáticas y conceptuales, con el propósito de crear una imagen que se ha reconocido como obra de arte por todos sus atributos anteriores, pero que se convierte en parte de una conciencia colectiva que la vuelve contemporánea a cada momento de ser visitada, lo que hace que la obra se revitalice constantemente. Además la fuerza iconográfica de la imagen la lleva a otras dinámicas sociales que por medio de la reproductibilidad mecánica la hacen más asequible, esta condición no escapa a los artistas que por medio de lo que Julius llama la “defensa canónica” realizan reinterpretaciones de obras pasadas, apelando al sentido mismo que las vuelve arte para replantearlas en aspectos que sólo le importan al arte, como señala el texto de Mitchell sobre teoría de la imagen “una meta imagen es una imagen dentro de otra ³⁵” una ventana histórica y conceptual que permite que una imagen se replantee constantemente revitalizando su importancia en el mundo.

9 Andy Warhol, 30 son mejor que una Polímero sintético y serigrafía y acrílico sobre tela, 279.4 X 238.8 cm., 1963

³⁴ Honnef Klaus, Warhol, P 61.

³⁵ W.J.T. Mitchell, Teoría de la imagen, p 25.

1.5 Venus y la defensa canónica

La profesionalización y la complejidad de la actividad pictórica en los elementos alegóricos, compositivos y lumínicos son la base para el reconocimiento de los primeros pintores del renacimiento como artistas con temas ajenos a la tradición católica, tal como sucedió en la época de la obra titulada “El nacimiento de Venus” la celebre pintura fue motivo de escándalo por tratarse de una obra que retomaba un antiguo mito religioso que no se trataba desde la época de los romanos, la obra representa a la diosa del amor desnuda sobre una concha que es empujada por los dioses alados del viento, quien es esperada al borde de la playa por la ninfa primavera que la cubre con un manto rojo de motivos florales, la primavera porta un vestido blanco decorado con flores de aciano, lleva un cinturón de rosas y en el cuello luce una guirnalda de mirtos, símbolo de Venus y del amor eterno. Su representación no es propiamente erótica aunque sí de una sensualidad ingenua y natural que evoca el ideal de la inteligencia, sustituyendo las clásicas representaciones de la virgen y expresando la admiración que muchos artistas del renacimiento tenían por las antiguas culturas griegas y romanas.

La influencia de la cultura industrial ha sido determinante en las ultimas décadas en la producción de objetos artísticos que han hecho una fusión entre el clasicismo y la contemporaneidad, tal como lo hicieron Marcel Duchamp y Andy Warhol al apropiarse de la imagen de “La Mona Lisa” y trastocar su significado y su imagen.

Tiempo más adelante en el 2005 el pintor norteamericano Todd Schorr³⁶ recurrió a la “defensa canónica” por medio de una obra titulada “Perdidos en el océano” la cual muestra a una rata verde, inmensa, obesa y de aspecto feroz, de una condición humilde que se nota en sus desgastados zapatos, vierte agua sobre una joven mujer que cubre su torso desnudo, el agua tiene forma de espermatozoides que caen sobre un paraguas con el que se protege la diosa.

En un ejercicio de interpretación de está, observo una representación que nos ex

10 Sandro Botticelli, El nacimiento de Venus, 1484, Temple sobre lienzo, 278 X 172 cm, Galería Uffizi, Florencia

³⁶ Nacido el 9 de enero de 1954 en New Jersey ha sido un practicante del dibujo desde los cinco años cuando comenzó a tomar clases de dibujo. Las películas animadas de Walt Disney y la película King Kong de 1933, así como la revista MAD fueron de una gran influencia en sus intereses creativos. En 1970 realizó un viaje a la ciudad de Florencia Italia, visito la galería Uffizi y ahí comenzó a formular la idea de combinar el interés que tenía por los dibujos animados y las técnicas pictóricas de los maestros de la pintura clásica. En 1972 ingreso al College of Art en Philadelphia, al egresar en 1976 produjo portadas de discos para el grupo AC/DC y carteles para las películas de George Lucas y Francis Ford Coppola y portadas para la revista Time. Actualmente hay tres monografías sobre su obra tituladas Secret Mystic Rites (1998), Dreamland (2004), y American Surreal (2009).

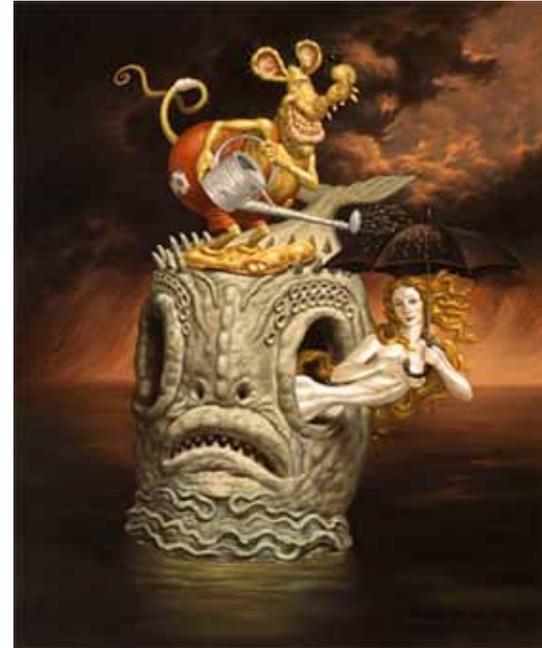
plica la relación entre la cultura popular y la cultura superior, la relación y simbiosis que se conforma a lo largo de la historia del arte, en la que los símbolos de la antigüedad se revitalizan a partir de nuevas interpretaciones, ambos mundos artísticos se complementan y se nutren, la rata Fink personaje que aparece símbolo de la humilde condición transgresora de la cultura popular que corteja a la hermosa musa del arte del renacimiento y ambos emergen de una extraña figura, que recuerda a la famosa “Sirena de Fiji³⁷” que fuera un celebre chantaje que formaba parte del circo de P.T Barnum³⁸ que la exhibió en 1842 en Nueva York y la cual fue muy celebre y visitada siendo considerada como legitima por todos los visitantes que se encontraron con una imagen nada parecida a las sirenas tradicionales, pero que no dudaron de su autenticidad y se volvió un tema de moda, y este es el elemento que rescata Schorr en su pintura, las maneras en las que la sociedad imagina y cree en la existencia de seres fantásticos, que son más allá de los términos de lo conocido, dando paso a la sorpresa y la imaginación, que son tan poderosas que hacen realidad lo increíble. Uno de los propósitos era legitimar su estética pictórica y también hacer notar y comparar la Venus pintada por Sandro Botticelli con uno de los íconos más representativos de la cultura hot road, creado por el diseñador de autos, camisetas y posters Ed “Big Daddy” Roth³⁹ la rata Fink⁴⁰ tan influyente y gustada por el arte lowbrow. La relación que sugiere Schorr entre la pintura del renacimiento y la pintura de “mal gusto” es su sentido provocador y pagano a su sociedad, ambos personajes son opuestos a la cultura a la que pertenecen, la venus pagana que ensalza la belleza del cuerpo femenino y evoca la sabiduría del mundo clásico que se antepone a la religiosa edad media y la rata subterránea que emerge del Kustom Kulture⁴¹ representativa de una pasión desenfadada al objeto de culto del siglo XX: el auto y al igual que los futuristas son obsesionados de la velocidad irracional, casi suicida y neurótica.

11 Robert Leroy Ripley sostiene una de las “sirenas de Fiji”

³⁷ Tenía 90 cm de longitud y un aspecto repugnante, se hizo pasar por momia pro en realidad se trataba del tronco de un mono y la parte inferior de un pez. En 1842 el Boston Museum la vendió al promotor de espectáculos P.T. Barnum que la exhibió en el Museo Americano de Barnum en Nueva York, se cree que pereció en un incendio que terminó con el circo y dio pie a muchas imitaciones. Phineas ³⁸ Taylor Barnum nació en 1810 y murió en 1891, era un empresario y artista circense, también político proveniente de Connecticut, fue famoso por ofrecer siempre engañosos shows como “la sirena de Fiji” y “El general Tom Thumb”, el museo recibía unos 400,000 visitantes al año, lo que lo volvió un empresario acaudalado que compró su propio tren y su propio museo, murió en 1871.

La pintura de Schorr acorta la distancia entre la cultura popular estadounidense de los años sesenta y la pintura clásica europea del siglo XV, los mezcla y sugiere que son parte de la herencia visual de nuestra era.

12 Todd Schorr, Perdidos en el océano,
acrílico sobre tela
60 X 45 cm, 2005

³⁹ En 1965 siendo un artista desempleado decide fundar una empresa de creatividad de la cual es el director creativo, de un estudio conformado por dibujantes, mecánicos y diseñadores de autos personalizados. Los proyectos que desarrolla su estudio son novedosas y tiene un gran impulso creativo, que lo lleva a diseñar para intervenir autos finamente adornados en un principio y tiempo después completamente modificados, también diseñan camisetas y tiempo después juguetes. Nace en 1932 en Beverly Hills California, muere en Mantí Utah en el 2001. ⁴⁰ ⁴⁰ Personaje de caricatura creado por Ed “Big Daddy” Roth en los años cincuenta, en el libro autobiográfico titulado Confessions of a Rat Fink Ed Roth relata: He draws the carácter crudely, on a napkin in a restaurant or bar, to show what Mickey Mouse’s father might have looked like. In the other, he paints him on a refrigerartor door, with brushes, at Roth Srudios... (Dibujo al personaje burdamente, sobre una servilleta en un restaurante o bar , para mostrar como se veria el padre del ratón Mickey, luego pintó con pinceles otro en la puerta del refrigerador en el estudio Roth... -traducción de César Nava-) en un principio eran parte de una colección de personajes que se conocieron con el nombre de Weirdos, creados para dibujar sobre camisetas con técnica de aerógrafo, las cuales se vendían en las exhibiciones de autos de colección y se promocionaban en las revistas de autos armados, a partir de 1963 se popularizo el personaje por la Revell Model Company que creo autos miniatura hot road, el personaje se volvió un ícono que se podía encontrar en calcomanías, posters, llaveros, camisetas y revistas. En la década de los noventa volvió a repuntar el personaje al ser rescatado por los movimientos musicales del Grunge y el punk.

⁴¹ También llamada Kultura Kustom, es un neologismo estadounidense que se aplica a todo un estilo de vida que abarca desde los autos y sus modificaciones, diseño grafico, música, moda y estilismo del cabello. Las personas que incursionan en estos estilos gustan de construir y modificar autos o motocicletas y personalizarlos. Se les relaciona con grupos urbanos que aparecieron desde los años cincuenta como los rocabillys, teddy boys o scooter boy. Dukes Jordan Matt, Weirdo deluxe, p 16.

1.6 El mago que convirtió la mierda en oro

Otro de los casos de obras de arte que es importante de analizar, como antecedente de un arte irónico, provocador y en exceso narcisista, es la obra llamada Mierda de artista del italiano Piero Manzoni (Soncino 1933- Milán 1963). La obra consiste en 90 latas de metal, seriadas y firmadas de 5 cm de alto y un diámetro de 6.5 cm etiquetados con el título de la obra, escrito en italiano, francés, inglés y alemán: Merda d´artista, Merde d´artiste, Artist´s shit y Künstler-scheiBe. Su interior es de 30 gramos de excremento del propio Manzoni, mismos que fueron vendidos y cotizados al precio del oro de ese día, situación por demás provocadora. A partir de este planteamiento, toma el cuerpo del artista como creador de arte, por tal razón todo lo que es producido o excretado por el cuerpo es arte: su aliento, sus excrementos, sus huellas dactilares o simplemente su firma colocada en el cuerpo de una persona. En 1958 creó esculturas neumáticas compuestas por 45 membranas que funcionaban como globos. El comprador de la pieza podía adquirirla con el aliento de Manzoni depositado dentro de ellas. En 1960 plasmó sus huellas dactilares en varios huevos duros para después declararlos obra de arte por el hecho de estar marcados por su signo infalible de identidad, apelaba a un acto hecho por el artista que devenía en arte, después el público podía comerse estos huevos (que seguían siendo obras de arte) convirtiéndose éste en parte de la obra, por tanto, cuando estas personas lo expulsaran en forma de excremento, seguiría siendo arte. Según Vicenc Furió la ironía y el juego conceptual de las latas del artista ponen en evidencia el juego de la “atribución de valor condicionada socialmente” donde el elemento misterio se vuelve de gran importancia para lograr que se continúe con el valor de la lata como obra de arte y lo explica de la siguiente manera:

“Pensemos por ejemplo, que el coleccionista que quisiera verificar el contenido de la lata se encontrara con que efectivamente, ha pagado a precio de oro lo que literalmente indica la etiqueta y además, destruiría la obra y su valor mercantil. Este valor se lo da el coleccionista dispuesto a pagar el precio que se le pide y, además, por un contenido que no puede ni vale la pena comprobar. Hay cierto juego conceptual que cada cual puede decidir el grado de interés que tiene.⁴²”

A partir de este ejemplo, Furió menciona la condición de la integridad de la obra para preservar su sentido de original y por lo tanto su valor tanto económico como artístico, por otra parte, el elemento quizá de mayor importancia al respecto de esta obra, es el hecho de que Manzoni plantea una obra polémica que se vuelve arte primeramente por legitimarse en las principales

13 Piero Mazoni

⁴² FURIÓ Vincent, Sociología del arte, p 75

instituciones para mostrar arte: galerías, museos y bienales. Su obra al ser aceptada y valorada, es adquirida como arte por críticos, coleccionistas e instituciones quienes desechan la idea de que las latas son mera ocurrencia, y más bien concluyen que los canales de legitimación del arte, están en una era de apertura, al punto de lograr lo que los alquimistas medievales pretendían al transformar plomo por oro, o lo que fue casi lo mismo, popó por oro.

14 Piero Manzoni,
Mierda de artista lote de 90
latas de 30 gr de excremento del
autor, mayo 1961. Lata no. 80

1.7 La cultura industrial como elemento de inspiración

Las sociedades contemporáneas, en todo el mundo, están hoy en día saturadas de medios de información, tales como la prensa, integrada por periódicos, revistas y libros, los medios audiovisuales como la televisión y la radio y los medios virtuales como la internet, que han creado un complejo sistema de información dando origen al fenómeno del siglo XXI: las redes sociales.

Los individuos de hoy en día sin importar su geografía y gracias a las tecnologías actuales, han rebasado los aparatos estatales que tratan de limitar el flujo de información básicamente aquellos que se transmiten por ondas de radio y televisión. Hoy la información, como nunca antes, es un fenómeno global y democrático, no desde la perspectiva política sino sólo desde el punto de vista que todos aquellos que lo deseen pueden dar una opinión, transmitir una noticia o un video en tiempo real. De esta manera el mundo ha podido ser testigo de la condena a muerte de la que fue objeto Saddam Hussein, pudieron observar paulatinamente el desgaste físico y emocional de la ya fallecida cantante inglesa Amy Winhouse, el derrocamiento y linchamiento del ex dictador Kadafi, la primavera de Egipto y el surgimiento del grupo anti priista yo soy #132. ¡Qué olvidados están aquellos días en los que las noticias corrían de boca en boca, lejanos como la distancia de los siglos!

Para Regis Debray⁴³, los elementos que actualmente condicionan al arte son de tipo económico e institucional. Claro está que ha sido una condición constante desde el arte antiguo, pero el elemento de diferencia es que antes la iglesia católica, los reyes, aristócratas y comerciantes eran los mecenas del arte, hoy en día lo son las empresas, los museos públicos o privados y las fundaciones. Ha habido un paulatino desarrollo de estos elementos como los medios de difusión y los de producción en donde el arte no ha sido indiferente, por el contrario arte y medios masivos de producción han sido mezclados para crear productos culturales, desde los rompecabezas de famosas obras, hasta la oferta de turismo cultural para realizar viajes a París, Nueva York o Egipto. Los museos están plagados de libros, postales, mascadas con el tema de la historia del arte, la Monalisa de Leonardo multiplicada por miles para satisfacción de un mercado demandante de cultura y son desde hace décadas la realidad de los productos culturales, Furió menciona las condiciones necesarias determinadas por el mercado para la continuación de un “producto artístico y su difusión”

⁴³ DEBRAY, Regis, Vida y muerte de la imagen, historia de la mirada en occidente, P. 175-182

15 La Rata Fink, personaje de la cultura Hot Road, creado por Ed “Big Daddy” Roth en 1963

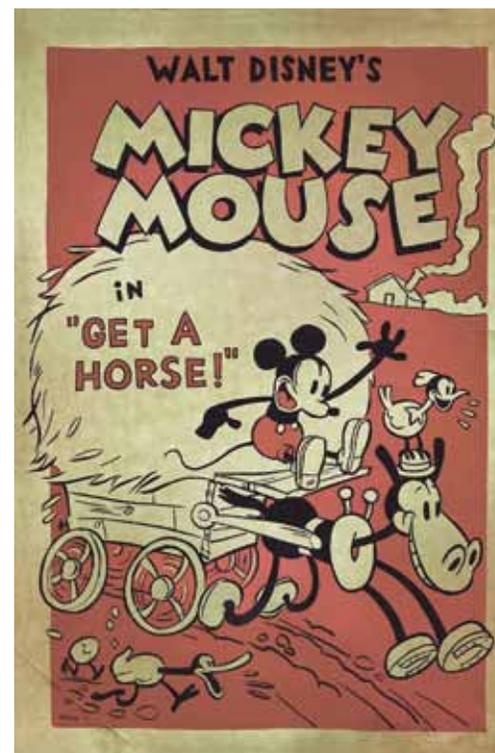
“...Cuando se habla de cultura de masas suele pensarse en un conjunto de productos orientados al entretenimiento y a la evasión del público urbano masificado, de cultura media, que suele acercarse a la cultura siempre y cuando le sea ofrecida cómodamente. Como hemos visto, la cultura de masas forma parte de la industria de la cultura y del consumo y, por tanto, se rige por la ley de la oferta y la demanda. Ello también quiere decir que con el lanzamiento de un producto se busca la rentabilidad y el éxito comercial. ...La cultura de masas no es, como tampoco lo era el arte popular, una creación colectiva, sino mediatizada por personas más dotadas que interpretan la sensibilidad colectiva de este público masivo.⁴⁴”

Por supuesto que esto no tiene nada de nuevo, los griegos viajaban a las civilizaciones más antiguas para conocer las ciudades egipcias de Alejandría, Tebas o Babilonia, también desde la antigüedad, los romanos gustaban de coleccionar reproducciones de famosas esculturas griegas, ya fuesen originales o copias para sus casas de descanso en Pompeya. La reproducción en serie es desde hace mucho un bien cultural, pero nunca antes se habían desarrollado tan diversos objetos de consumo, Furió menciona en su libro “Sociología del arte” una definición de lo que es la cultura industrial.

“Dos aspectos fundamentales son los que enmarcan, históricamente la cultura de masas. Uno es el acceso de las clases subalternas a la cultura, hecho paralelo a su acceso también a la vida social y a muchas otras cuestiones de la vida pública. Se trata de la posibilidad de producir cultura mediante procedimientos industriales y hacerlo en un contexto en el que predomina la comunicación de masas.⁴⁵”

Furió además no solo define la cultura industrial sino también a la sociedad de masas, concluyendo en su gran peso social, su hegemonía por encima de lo que se llamaba arte de elite, el cual declara está en retroceso o amenazada, al menos la cultura humanística; el caso con las tradiciones populares es semejante pues solo se mantiene y sobrevive en ciertos ámbitos donde se desea conservar y recuperar, la cultura de masas a suplantado a la cultura popular, Furió define la cultura de masas:

“...La cultura mediática ha desdibujado las fronteras entre los diversos niveles de cultura que se utilizaban antes para describir la realidad ya no son válidos, y que, de hecho, hoy, en las sociedades avanzadas, solo existe una nueva y única cultura,

16 Cartel de la animación titulada “Get a Horse” creado en el 2013 para celebrar los 85 años de aparición de el ratón Miguelito

⁴⁵ Ibídem, P. 162

que es la que se produce, difunde y consume mediante la moderna lógica industrial y financiera⁴⁶”

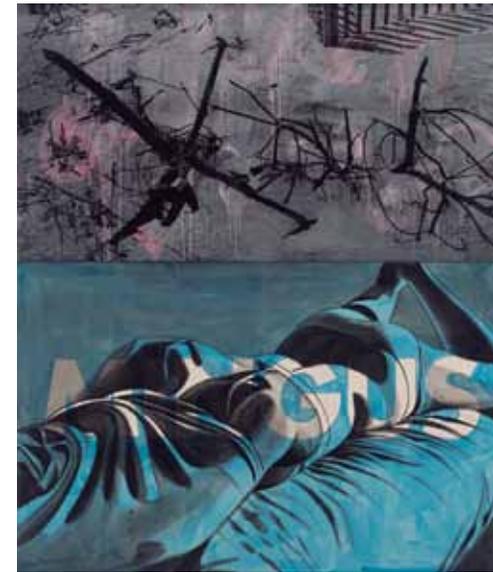
La cultura de masas, elemento nacido en tiempos de la Primera Guerra Mundial, va de la mano con la producción en serie, con el desarrollo de la mercadotecnia que descubre y clasifica las necesidades de los individuos para lograr un mejor objeto que cubra las necesidades a plenitud de su consumidor. En un principio se trata de elementos de consumo básico como ropa y alimentos, pero rápidamente se amplía la gama de productos que se ofrecen y aparecen en poco tiempo satisfactores más sofisticados como los electrodomésticos y los automóviles. En este nuevo mundo en el que el objeto es fabricado en serie, todo es creado en una banda de producción: docenas de manos, especializadas en una pequeña parte del objeto, la velocidad y la producción sostenida están en una sincronía casi perfecta. De estos nuevos modos de producción también el arte sería transformado y adaptado a la producción en serie, al consumo de masas. Durante la década de los 40 en Europa y EE.UU. después de terminada la Segunda Guerra Mundial, necesitaron aumentar su mercado para la venta y consumo de miles de productos que cubrieran las necesidades de una población agotada y destruida por la guerra. Había que crear todo: empleos, viviendas, alimentos, hospitales, escuelas, y la producción en serie era la clave para un sostenido crecimiento, pero ¿por dónde había que comenzar?, iniciaron observando y estudiando al mercado para después clasificarlo por edad, género, edad, nivel social, condición cultural y religiosa y por ubicación geográfica, sus conclusiones fueron las premisas que el origen del reconocimiento de la infancia y la juventud como la parte más importante de la sociedad del futuro, después de las carencias y miserias sufridas por la guerra, el modelo de paz debía ser la prosperidad, simbolizada en el objeto de consumo: el producto. Ante tal reconocimiento, se crearon productos específicos para estos nuevos nichos sociales, que tenían necesidades diferenciadas de los adultos, pero más que necesidades, descubrieron fantasías y preferencias, a las cuales llamarón “deseos” y esa fue la última pieza clave, los niños y los jóvenes se convirtieron en el nuevo objetivo de la producción masiva. Tal vez para los aparatos estatales, la juventud era un momento antes de la vida adulta, donde disciplina, obediencia y una actitud patriótica era lo primordial, pero para el capitalismo y la producción en serie representaron el propósito de vida. Es entonces cuando la juventud se volvió un tesoro al igual que la infancia, los niños y jóvenes no sólo tuvieron necesidades sino también deseos y esa es la gasolina del motor del consumismo, dividido por rango de edades y género, por grupo social y necesidades específicas. De este modo se iniciaba paulatinamente uno de los factores clave sobre el devenir de la cultura posmoderna de la década de los setenta, sustentada en el placer y la decepción.

⁴⁶ *Ibidem*, P. 163

1.8 El Arte de la posguerra y la mala pintura

El surgimiento del expresionismo abstracto en los EE.UU a mediados de la década de los años cuarenta, tuvo serias implicaciones contra la pintura realista que se presentaba en las galerías y se enseñaba en las academias de arte de los Estados Unidos desde el siglo XIX. Estas instituciones de arte se alineaban a lo que los grandes maestros europeos principalmente Francia, proponían en cuanto a los temas y técnicas a desarrollar, así como al uso de ciertos cánones de proporción y belleza para lograr una perfecta obra de arte, anecdótica, narrativa, preciosista y virtuosa, como lo era la obra de Edward Hoper, pero tales conceptos fueron abruptamente cuestionados y rechazados por los primeros pintores de la libertad y de la democracia: los pintores abstractos, artistas como Willem de Kooning y Jackson Pollock se convirtieron en los nuevos representantes de una pintura que poco a poco se alejaba de la figuración, aclamando que la libertad del espíritu humano era más plena y real en la pintura abstracta, idea de gran relevancia no sólo para el arte, sino también para la política. Esta crisis sucedida entre la pintura figurativa y la pintura abstracta era al mismo tiempo en términos políticos la lucha entre el capitalismo y el comunismo, el punto clave: la libertad de voto y por lo tanto la libertad de la democracia. Este fue un aspecto fundamental para entender porqué de manera tan radical los museos y el aparato estatal apoyaron de manera tan significativa al expresionismo abstracto, haciendo además con ello, un desplazamiento del centro del arte mundial, de París a Nueva York, las repercusiones que esto tendría en el ámbito de la pintura, más que de la política, la aparición de un estilo de pintura veloz y espontánea, más auténtica (el dripping y el automatismo psíquico), con una conexión de tipo místico espiritual (Helen Frankenthaler, Mark Rothko, Robert Motherwell), más que lingüística y conceptual. Mis predilecciones en los últimos 10 años han sido principalmente las de un tipo de arte figurativo de estética irónica y melancólica, desconcertante a la vez que fascinante, visual y muy virtuoso, incluso para lograr un efecto pictórico mal logrado, elementos que considero atractivos en mi tema de estudio en la pintura y el arte en general.

El tipo de pintura que mayormente ha sido de influencia para entender la pintura contemporánea como tema de estudio, es la denominada Bad Painting, conformada por una generación de artistas donde aparecen los transvanguardistas italianos (Sandro Chia y Francesco Clemente) los neoexpresionistas alemanes (Georg Baselitz, Markus Lüpertz) y los estadounidenses (Julian Schnabel, David Salle y Jonathan Borofsky). La definición estuvo presente por primera vez en 1978 en una exposición grupal en The New Museum of Contemporary Art, en la ciudad de Nueva York que “marca el inicio de la recuperación de una figuración espontánea,

17 David Salle, Mingus, Óleo y acrílico sobre tela, óleo y serigrafía sobre acero galvanizado 190 X 160 cm., 2010⁴⁷

⁴⁷<http://www.davidsallestudio.net> (junio 2015)

reivindicadora de una cierta banalidad y de un buscado mal gusto⁴⁸ y se considera fue la reacción en contra de la buena pintura, del buen gusto y en general contra el concepto de pureza defendido de manera contundente por la estética formalista. Es por ello que the Bad Painting, es una pintura que exalta una figuración mezcla de lo icónico, lo abstracto y lo conceptual. En el libro El Arte Último del Siglo XX, se retoma una cita hecha por la crítica Marcia Tucker que opina “se trata de un trabajo figurativo que desafía, tanto deliberadamente como por virtual desinterés, los cánones clásicos de buen gusto, representación ilusionista e interpretación (...) Este trabajo elude las convenciones del High Art, tanto en términos de una historia del arte tradicional como de las modas recientes⁴⁹” lo cual plantea como conclusión, el hecho de mirar al arte desde una perspectiva en donde existe una distinción entre la alta cultura y la baja cultura, la pintura de buen gusto y la pintura de mal gusto; está última es la que me interesa.

Desde el principio de mi formación como dibujante y pintor encontré interesante las ideas del arte basadas en la crítica, la ironía, la alucinación cercana a la fantasía y una relativa relación con la mimesis y la caricatura como sucede en la obra de artistas como Hieronymus Bosch (Boulduque 1450- 1516) y más adelante con el expresionismo alemán y la pintura y dibujo de artistas como James Ensor, Max Beckmann, George Grosz y Otto Dix, los últimos en particular reconocidos como artistas modernos por trabajar con técnicas plásticas como el dibujo al carbón, el óleo y técnicas de estampación como la litografía y la xilografía. Sin duda importantes obras han dejado a los estudiosos del arte, pero se debe reconocer de antemano que pertenecen a una época ya pasada, en la que definitivamente todos los autores están hoy extintos; por otro lado, es de vital importancia mirar a pintores más contemporáneos, vivos y en pleno esplendor de su producción. Esta es la manera en la que podemos constatar la renovación de la conciencia de una sociedad o una generación, y satisfacer la necesidad humana de involucrase del arte, de principio a fin. De los antiguos a la edad media, al renacimiento, la ilustración y de ahí a los modernos y a los contemporáneos.

En particular, al tipo de pintura que habré de citar y estudiar, son las de un tipo pintura que ha sido en un principio esporádica, constante en la historia, pero que no propiamente es un tipo de escuela o vanguardia (condición misma del estado esporádico) o fácilmente definida en un estilo, pues sería erróneo realizar una apreciación de las propuestas de estos artistas comenzando por una denominación o un tipo de manifiesto, más

18 David Salle, Blanca Nieves, Óleo y Lino
240 X 300 cm., 2004

⁴⁸ GUASCH Anna María, El arte último del siglo XX, p 232.

⁴⁹ Ibidem p.233

allá de eso, veremos cómo ciertos tipos de arte y sus temas toman lo extraño y lo absurdo como motivo de arte basados no en el hecho de aceptar la fealdad sino de creer en las “extrañas” bellezas. La estética para este tipo de representación está inspirada en lo fantasioso y lo imaginativo, entendido como la observación de lo irreal, que trasciende en lo cómico y a la vez en lo trágico, lo terrorífico y cruel, como lo infernal o lo sagrado. A lo largo de la historia del arte esporádicamente han aparecido obras desconcertantes y extrañas como algunos retratos de Giuseppe Arcimboldo (Milan, 1527- 1593) creados a partir de la semejanza entre frutas y verduras acumulados y dispuestos de tal manera que se convierten en formas reconocibles al punto de ser un retrato. Dibujos y pinturas de un estilo muy personal, determinados por las habilidades que se tratan de mejorar al máximo, temas melancólicos o incluso crueles y un gran sentido del humor negro y corrosivo que se usa como una autocrítica o una evocación vintage de un tipo de dibujo y arte producto de una cultura industrial creada por los comics, los parques de diversiones y las caricaturas. Una de las características de relevante importancia para el desarrollo de una obra, está en la elección de un tema: los intereses personales de tipo ideológico, plástico, filosófico, histórico, alegórico; en el cual pueden tratarse temas clásicos como el retrato, el paisaje, la figura humana, las alegorías, la guerra, o los grandes ideales de doctrinas políticas y sociales. En lo personal prefiero las experiencias y las reflexiones que me invitan el dibujo y la pintura figurativa, disfruto el ver al arte como un tipo de texto, que debe ser leído e interpretado. El cómo la imagen trata de ser provocadora o desconcertante para ser observada milímetro a milímetro retando al propio observador a rebasar el simple vistazo para observar un objeto y saber si le interesa, decidir si lo seguirá observando o no. Considero que éste es el reto más importante a vencer por parte de un artista y el público, lograr traspasar la barrera de la indiferencia. En cuanto a la elección de los artistas es consecuente con mis intereses personales sobre cómo hacer pintura y bajo qué aspectos teóricos, históricos y formales se ha desarrollado y ha de desarrollarse mi obra personal. La selección del primer pintor inicia en el año 2001 donde asistí por interés personal a la bienal de Venecia y del cual se ha publicado un catalogo. Ahí al recorrer los distintos pabellones que la integraban, me encontré con la exposición de un pintor filipino llamado Manuel Ocampo, cuya obra se me rebeló como una pintura irónica, crítica de la historia moderna y con fuertes lazos al expresionismo, de un modo de pintar sucio, colorido y exuberante, muy cercana al dibujo y a la figuración, a un nuevo tipo de figuración, influenciada por el comic, con un claro sentido anti todo y así quería que fuese la pintura que yo hiciera, lo que otros críticos y yo opinamos al respecto de Manuel Ocampo será el tema a explicar en las siguientes líneas:

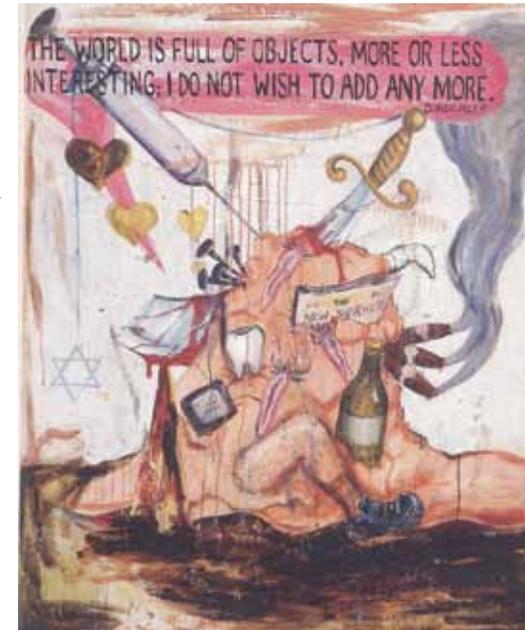

19 Georg Baselitz, El Pastor, Óleo sobre tela, 2016

1.9 Anticolonialismo y Transgresión en la obra de Manuel Ocampo

Quiero Crear un paisaje literal con ayuda de la pintura, no solo una ventana a un espacio imaginado, sino un entorno. Manuel Ocampo⁵⁰

La pintura de Ocampo a primera vista es de brillantes colores primarios y secundarios, capas de pintura acrílica que van desde las veladuras, ya sea para representar un cielo degradado, sugerir la sensación de sangre escurrida, agua sucia o simplemente dejar al color escurrir, más arriba las capas planas de color están constituidas por mezclas sucias y espesas que hacen una representación entre mimética y caricaturesca: navajas, zapatos o materia fecal, una emanación de gases camas, huesos, latas y salchichas, en zonas de la superficie pictórica ya sea en el fondo o la figura, hay capas de pintura que van desde veladuras y zonas planas e intensas de color, hasta emplastamientos de pintura que ayudan a dar la sensación de volumen a la carne, a la materia y al material. La aplicación de la pintura es tosca y sucia ya sea por la elección de los contrastes de color (verdes, grises y manchones de tono rojo oscuro, amarillo y marrones con tonos verdes) o por los materiales que representa. Claramente se reconoce y distingue a cada personaje como héroes políticos, personajes religiosos, niños, perros y gatos. Ocampo es un dibujante que crea formas reconocibles y concretas del mundo, hace del dibujo una herramienta de comunicación visual, y establece diálogos tensos con el observador, creando atractivos juegos a partir de los elementos que evoca en sus pinturas, confrontando símbolos pertenecientes a la tradición y a la cultura pop, creando imágenes tensas y conflictivas, yuxtapuestas de horror e inocencia, decoración y crítica social produciendo una visión colonialista de la cultura de los llamados países en desarrollo. Los temas que ha representado como: el mito del artista moderno, la vocación infantil por el arte, el colonialismo religioso, los símbolos históricos que definen antiguas doctrinas políticas y enormes y complejas plastas de materia que mezclan lo mismo piernas que excusados. La manera en cómo se representa a sí mismo como pintor corresponde a una graciosa aunque cruel imagen de un infante terrible, que por el estilo de la boina y la paleta, evoca a los míticos pintores bohemios parisinos, motivados por una necedad personal llamada talento y con la frase *The failure to express is its expresión*, (El error de expresar está en la expresión) nos confunde y lleva a tratar de descifrar sobre qué sentido se explica la frase, recuerda las sentencias pos conceptualistas de los años 60 y 70 donde se da mayor importancia a la idea, más que al objeto, se da por hecho que el arte es libre y trascendental, ¿y si la expresión ya no está en los intereses del arte? Entonces ¿cómo es ese tipo de arte sin expresión? los

20 Manuel Ocampo
El mundo esta lleno de objetos más o
menos interesantes, 1998,
acrílico y collage sobre tela,
154 x 122

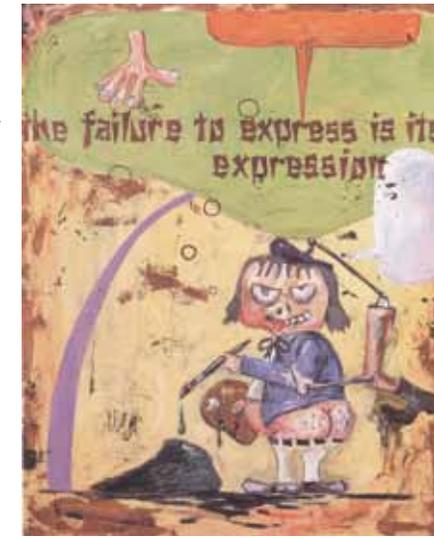
⁵⁰ OCAMPO, Manuel, Art now 1, p 350

contenidos simbólicos del cuadro reflejan un eclecticismo entre las vanguardias modernas del arte y el arte puramente conceptual, influenciado por la evidencia de lo lingüístico, tan preponderado en el arte contemporáneo.

La obra de Manuel Ocampo, para ser comprendida debe analizarse desde el inicio de su formación y su origen. En su natal Filipinas se inscribe en la Escuela de Artes de Filipinas y en la década de los años ochenta se traslada a Los Ángeles, California, lugar donde la relación entre la cultura popular y la cultura del comic como parte de la cultura industrial, es de mayor afluencia e influencia sobre las determinaciones o motivaciones del quehacer artístico, al respecto de la obra de Ocampo, retomo esta cita del libro de pintura Vitamin P donde opinan:

“La mayoría de las primeras obras de Manuel Ocampo abordan un concepto de identidad post colonialista con una identidad compuesta de un sin fin de íconos y signos arrancados de las culturas hispanas, del cine hollywoodense, la política Filipina, el Catolicismo, palabras en español, Inglés y Tagalog. Sin embargo, el propósito de Ocampo de ninguna manera es el socio cultural. Carece de gusto por la cultura política y opta por la crítica negativa, bandera del espíritu de su generación

Desde su perspectiva metafórica sus pinturas son “cadáveres o esqueletos sin una vida previa” que deben ser destruidos para poder resucitar a una nueva vida. La pintura como un rito de exorcismo adjudicado a un burgués avaricioso. Ocampo se vuelca en contra de esta clase social como un acto de resistencia dirigido en contra de la pintura misma, vista como una clonación del ente individual, “el desorden conceptual del ser y la presencia” la pintura se convierte en un acto de cinismo y rebeldía. El cinismo es justamente una de las categorías a través de las cuales la consciencia moderna e insatisfecha se ve a sí misma.⁵¹”

21 Manuel Ocampo
El error a expresarse esta en
expresión misma, Oleo sobre tela
221.5 x 167.5, 2000

En 1992 en la edición IX de Documenta que se celebra en Kassel Alemania una de las obras de la exposición fue censurada por representar cruces esvásticas como símbolo del imperialismo cultural. En realidad la pintura presentada por este artista filipino formaba parte de una serie de obras donde la visión colonialista desde la perspectiva de los colonizados era el tema principal, imágenes del rostro de

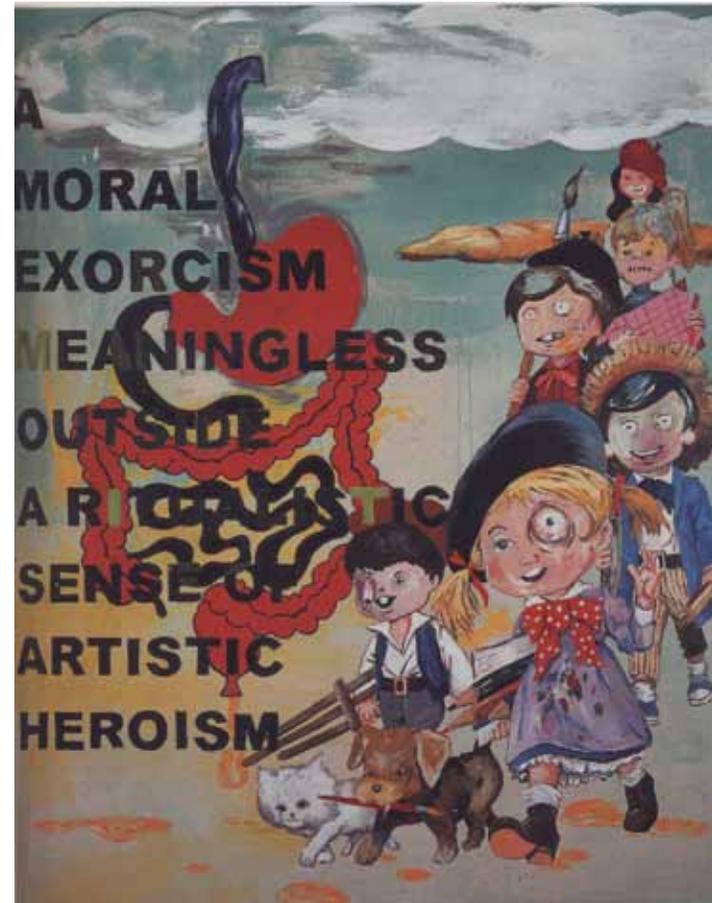
⁵¹ Much of Ocampo’s early work touches on the postcolonial concept of identity of an endless accumulation of uprooted signs of Spanish name but few words of the language, of Catholicism doused in all manner of syncretic additions, of English and Tagalog, of American cinema and Philippine politics. But Ocampo adamantly avoids all specific sociocultural intent. He has no taste for cultural politics but holds rather to a critique of cynical negativity as the mood of his generation.

From this metaphorical perspective the paintings are “dispirited carcasses” that must be destroyed in order to be resucited. Painting is a rite of exorcism that has been appropriated by a greedy bourgeoisie. Ocampo turns against this social class in act of defiance directed against painting itself, seen as a cloning from the individual’s body, the “conceptual disarray of self and presence” painting becomes an acts of cynical disobedience. And cynisms clearly one of the categories through which modern unhappy consciousness looks at itself. Power Kevín, Vitamin P, p 236, Traducción de Tita del Carmen Casillas Ruz

Cristo con cuerpo de águila provistos de grandes alas adornadas de cruces suásticas ahuyenta y caza a los demonios de una ciudad repleta de tradición y mitos regionales antes de la colonización española que sataniza a las culturas precolombinas, la cual es destruida y reconfigurada por las ideas del nuevo testamento, es como si en el volver a construir una sociedad hubiera que matar a la mismísima muerte primero. Es curioso que el arte contemporáneo considere los temas del anticolonialismo y el anticatolicismo como puntos que la sociedad actual deba conocer y observar, desde una perspectiva crítica, pero principalmente desde un tipo de pintura a medio acabar, irónica, satírica y notablemente influenciada por el estilo del comic, que en lo formal ha de definir esta manera de dibujar y pintar. Las obras en particular que conocí en la bienal del 2001, estaban fuertemente influenciadas por una historia política del siglo XX europeo, como declarando la hegemonía de estos íconos políticos al respecto de un pintor de origen asiático, proveniente de un país colonizado, que curiosamente al ser parte de la ruta marítima con China y México, han creado fuertes lazos de identidad con éste último por ser ambos colonias españolas. Las obras de Ocampo retoman las imágenes religiosas católicas europeas de la edad media, complementadas por símbolos modernos de la intolerancia y la creencia en la supremacía racial como los encapuchados del Ku Klux Klan y las esvásticas relacionadas al tercer Reich, una crítica evocación del colonialismo que sufrieron países con menos tecnología y las herramientas del dolor y la tortura como instrumentos negativos del poder. A propósito del incidente ocurrido en la Documenta de Kassel de 1992, encontré una entrevista donde 17 años después le preguntan sobre qué fue lo que ocurrió y si afectó su carrera y aquí está la respuesta de Manuel Ocampo:

¿Qué es lo que realmente sucedió en Documenta (Kassel, Alemania)? ¿Qué obras en particular fueron censuradas por los organizadores? ¿Cómo te sentiste al respecto? En retrospectiva ¿cómo es que ese evento ha afectado tu carrera artística?

“Han pasado 17 años desde que eso ocurrió y me temo que esos recuerdos se me han escapado. Lo que si me viene a la memoria es que censuraron mis obras por las esvásticas presentes en mis pinturas. Estaba yo muy consciente de que eso se iba a

22 Manuel Ocampo

Fue un exorsismo moral significaria un sentido ritualista del heroísmo artístico
Óleo y collage sobre tela 183 X 244 cm, 1991.

exhibir en Alemania y del mismo modo estaba familiarizado con las leyes alemanas que prohíben la exhibición del símbolo y justamente por eso creí que los organizadores habían elegido esas obras en particular. Finalmente después de todo ese conflicto mis obras fueron exhibidas y así terminó el asunto. En realidad fueron los medios los que hicieron una tormenta en un vaso de agua, un verdadero escándalo al respecto. Ellos buscaban vender una historia del tipo: “Fui invitado como un artista estadounidense de primer mundo pero fui tratado como un Filipino tercermundista.” Recuerdo que quise decirle a los medios que se fueran al ca***o y desgraciadamente era yo joven e ingenuo y me dejé manipular por ellos e hice declaraciones donde me dolía de ser víctima de una represión y un maltrato que realmente no existía. Los medios explotaron esta situación para criticar a algo o alguien como por ejemplo se me ocurre a Jan Hoet (director de curaduría del evento) por su problema de alcoholismo o la falta de organización del comité o sus presupuestos tan altos, no lo sé. Lo cierto es que los medios quieren armar un alboroto siempre por la simple y sencilla razón de que los alborotos son el producto que venden.⁵²”

Al final es como la serpiente que se muerde a sí misma en la cola simbolizando la repetición de un patrón de conducta, la representación del ciclo que empieza y termina. En este caso en la obra de Ocampo, esto aparece a partir de la apropiación de los íconos pastiches de la modernidad y de la cultura europea colonialista, imágenes que se reparten en iglesias y santuarios que aparecen en libros de historia y revistas de entretenimiento, son la base para representar irónicos cuestionamientos de la cultura de masas y las doctrinas políticas y religiosas. Ocampo se nutre culturalmente para después como artista devolverlo en forma de dibujo y en una fea y exuberante pintura, pero lo suficiente interesante y vanguardista para ser mostrada en un sistema de museos que no termina por definir qué es en términos de su papel con la teoría del arte y la expresión sin tabúes de la cual presume poseer los espacios dedicados al arte mismo, pues al final están las leyes que regulan y los observadores que cuidan que los límites de lo artístico y lo panfletario no sean trastocados, como sucedió en la documenta de Kassel IX que intentó censurar las piezas de Ocampo. Sin embargo la única ley y el único observador que importa es aquel que altera o pone en duda al mercado del arte.

⁵² What really happened at the Documenta show in Kassel, Germany in 1992? What particular work did the organizers censor? And how did you initially about it? Looking back, how has that event affected your art career?

Well, it's been 17 years since that happened and my memory seems to have escaped me. All I can remember was that I was censored because of the swastikas in my work. I'm aware that they were being shown in Germany. I'm also aware of the laws prohibiting the display of this symbol, and that is why I was wondering why the organizers chose those particular works. But after all that, my works were shown and that was that. It's the media who wanted to make a big deal about it. They were trying to rile up something... saying stuff like “I was invited as an American but treated as a Filipino,” or something to that extent. I wanted to tell the media to just f**k off! But I got swept up as I was young and naive and I was manipulated into making statements that I was oppressed, and that I was being treated badly and so on and so forth. The media exploited this situation to criticize something. I don't know. Maybe (chief curator) Jan Hoet's drinking problem, or the organizers' lack of organizational skill, or the overblown budget. I don't know.

The media always wants a spectacle for no other reason than to create spectacles because they sell.

<http://alephino.documentaarchiv.de/alipac/HPVVSBMXNWFODZFTMEYO-00032/sysfull?BASE=B-ART&IDN=3763> (Consultado Abril 2013)

<http://articles.latimes.com/keyword/manuel-ocampo> (Junio 2105)

23 Manuel Ocampo
Masilla holocaustica en los muros de los inseminadores quijotescos,
Óleo sobre tela,
197 X 237.5 cm, 2000

Capítulo 2. Caldo de cultivo creativo en California

2.1 El buen gusto y el mal gusto en el arte

En inglés, llamado Lowbrow⁵³, tiene sus principales representantes en los Estados Unidos, en particular en la ciudad de Los Ángeles, California, donde en los últimos años desde mediados de la década de los noventa, ha aparecido un enorme grupo de artistas de la pintura y el dibujo, los cuales representan un arte de clara influencia pop y surrealista, que al paso de los años y consecuente con la enorme industria cultural que se ha gestado en los EE.UU. a partir de los años sesenta hasta la época actual.

Producto de un caldo de cultivo de la cultura industrial americana creadora de múltiples objetos y modos de ser de los individuos representados en los autos, tan venerados y apreciados, tan vinculados con la juventud, plasmados en películas, presentes en las calles y las carreteras, la ciudad de Los Ángeles se recorre en largas marchas en auto, para lo cual, la música es la compañía perfecta con estilos como el rock and roll, el western swing, el raw delta y grupos famosos como: The Doors, The Beach Boys el cine de animación, los automóviles personalizados, y las tablas de surf y los surfers, el tatuaje, los comics, todos ellos para una sociedad hedonista y espiritual, amante del eterno verano, de las fiestas en la playa, de la comida rápida y de una cultura de la imagen presente en tablas de surf y patinetas, en brazos y torsos de marineros y surfistas, en autos personalizados al extremo, denominados autos hot road, han sido los nuevos elementos culturales que han de definir el arte popular. Con base a estos elementos formales y estéticos he seleccionado a tres artistas para hablar de su obra pictórica como tema de estudio por sus discursos, habilidades y resultados en la pintura y el dibujo, dando como resultado obras que considero se han caracterizado por ser provocadores, desconcertantes y oscuras, pero a la vez divertidas, coloridas y fascinantes. Al mismo tiempo su obra habla de maneras particulares de entender los conceptos de la pintura como portadora de signos, éstos entendidos como una relación triangulada entre el sujeto, el objeto y el significado y a la pintura como una práctica personal e introspectiva basada en la creación de imágenes o signos a partir de la práctica del dibujo y de la selección de formas, texturas, efectos cromáticos, que son resultado de un largo proceso histórico de la pintura misma, pero también influenciada por los bienes culturales propios de su lugar de origen y que definen algo de la era del siglo XX. Los comics, los parques de diversiones y la estética de las animaciones de Walt Disney y la Warner Bros, El Gato Félix y Los Picapiedra (por mencionar unos cuantos), como los nuevos elementos de la cultura occidental que son el origen y la base para estas nuevas obras pictóricas, representativas de indagaciones e intereses, entre la pintura y la influencia de la cultura industrial popular. Objetos artísticos plásticos que oscilan entre la ahora llamada “escuela moderna” en la era del arte contemporáneo, este tipo de pintura, es el llamado arte Lowbrow, que tiene tanto en común con el arte contemporáneo y al mismo tiempo se involucra con soluciones, temas e intereses de la pintura moderna, que se discutieron, se representaron y legitimaron en las vanguardias europeas del primer cuarto del siglo XX, me refiero al Dadaísmo y al Surrealismo.

⁵³ Como concepto antagónico a la expresión High brow usado principalmente en el diseño de interiores y quiere decir “buen gusto”

2.2 Alfred E. Neuman como arquetipo del estadounidense

Otro ícono cultural de vital importancia para entender la influencia de la cultura contemporánea de masas es la revista humorística MAD⁵⁴ creada por William M. Gaines, publicada desde 1952 por EC Comics y representado por el ícono de la revista, el personaje Alfred E. Neuman⁵⁵. La revista esta compuesta por varios guionistas y caricaturistas que han hecho de la publicación una plataforma de artistas excepcionales de corte satírico sobre la cultura estadounidense y el consumismo de masas especialmente de aquel proveniente del cine y la televisión, ha contado con la colaboración de innumerables artistas de la caricatura y escritores⁵⁶, hecho que le ha dado la fidelidad de los lectores y ha publicado de manera ininterrumpida durante más de 60 años, convirtiéndose en una poderosa herramienta de crítica social y cultural del pueblo estadounidense y ha sido también de gran influencia para varios artistas contemporáneos, como lo declaran Camille Rose García y Gary Baseman por su diversidad en los estilos sus aportaciones se han dado en lo artístico y lo gráfico ya que ha sido vasta y variadamente ilustrada, dando muestras de dominio en la caricatura, el humor y la crítica.

24 Alfred E. Neuman
personaje representativo de la
revista MAD

25 Calendario de 1908 donde
se ubican las primeras
reminiscencias a Neuman

⁵⁴ <http://www.madmagazine.comx> (julio 2015)

⁵⁵ El rostro de Neuman que aparecerá en la portada de la revista en 1954 se distingue por su actitud socarrona y traviesa, de grandes orejas, chimuelo de un diente frontal y con ojos asimétricos, es el típico rostro del estadounidense campirano, que se convertiría en ícono de la revista y de la cultura americana. El origen del personaje se encuentra en postales médicas de los años treinta, para representar personas con deficiencia mental o desequilibrio hormonal como los rostros de los pacientes con síndrome de William; otra referencia es el logotipo de la bebida gaseosa happy Jack de 1939; otras publicaciones del siglo XIX sobre el tema de la fisonomía pseudo científica que representaban al típico inmigrante irlandés como un cretino o un patán. Andy Warhol declaró que el personaje de Neuman le enseñó a amar a las personas de orejas grandes

⁵⁶ Guionistas: Dick DeBartolo, Desmond Devlin, Stan Hart, Frank Jacobs, Tom Koch, Arnie Kogen, Larry Siegel, Lou Silverstones, Mike Snider, Sergio Aragonés, Dave Berg, John Caldwell, Al Jaffe, Don Martin, Paul Peter Porges, Bob Clarke, Paul Coker, Jack Davis, Mort Drucker, Jack Richard, Angelo Torres, Wally Wood, George Woodbridge

2.3 De la animación y los parques de diversiones a la pintura

La cultura posmoderna es un gran semillero de creatividad, el flujo de la circulación informativa entre la música, la literatura, los cómics, los parques de diversiones y las caricaturas animadas son la fuente de la imaginación en imágenes y narraciones de situaciones extraordinarias y fascinantes, pero también terroríficas, como sucede en los cuentos de hadas, donde las brujas, los duendes y las bestias aman los finales infelices. La maldad y la inocencia se entrelazan y se complementan. Los parques de diversiones nos hacen experimentar situaciones divertidas y extremas: velocidad, temor, sorpresa son elementos que están siempre en juego en un parque.

En la antigüedad los cuentos infantiles tenían el propósito de alertar a los niños de los temores del bosque, de no confiarse de personas desconocidas así fuera una frágil e inofensiva anciana o a no comer cualquiera de los frutos que se encontraran, pues podrían caer en un sueño profundo del cual no despertarían jamás. De alguna manera nos alertaban de la existencia de brujas y ogros que odiaban a los niños y sus ocurrencias. Esta tradición que en un principio fue oral, era transmitida de esta manera por generaciones; prácticamente la aparición de los libros impresos y el registro de estos cuentos en la literatura les garantizó la permanencia por siglos ya que era la única manera en la que las historias volvían a ser narradas y vividas. Sin duda alguna, lo que significó una revolución radical al respecto de cómo se transmitían los cuentos de hadas y las fábulas fue la invención de la animación. Desde sus inicios en 1888 bajo los reflejos del invento de Émile Reynaud, el praxinoscopio⁵⁷ y años después el surgimiento del teatro óptico, dieron lugar posteriormente a la animación. Sus respectivos inventores y espectadores jamás se hubieran imaginado lo que estos aparentemente “sencillos juguetes” habrían de revolucionar la manera de ver al mundo, creando un género que precede al cine mismo.

El momento cúlpe de la animación, se da sin duda en 1937 cuando el mundo del cine reconoce al primer largometraje animado en la historia otorgándole el máximo galardón en el medio. “Blanca Nieves y los Siete Enanos” creada bajo la batuta de Walt Disney, ganó un premio Oscar que vino acompañado de siete miniaturas del mismo por cada uno de los enanos. En este punto en particular, Disney fue todo un pionero y un inversionista del

26 Praxinoscopio- teatro de Emily Reynaud, 1879

27 1937, Walt Disney recibiendo de manos de Shirley Temple el premio Oscar por la película Blanca Nieves y los Siete Enanos.

⁵⁷ También conocidas como maquinas estroboscópicas, se trata de un tambor circular, con unas pequeñas ventanas o cortes por donde se asoma el espectador que observa una tira de dibujos que al girar logra la ilusión de movimiento. La primera de estos objetos experimentales fue llamado zoótropo y fue creado por William George Horner quien en 1834 lo comercializo como juguete que se volvió muy popular. Otra versión mejorada es el praxinoscopio de Émile Reynaud quien por medio de espejos colocados sobre el cilindro logra una imagen nítida y con la sensación de movimiento http://www.museudelcinema.cat/esp/colleccio_recursos.php?idreg=1392 (julio 2015)

largometraje animado. Desde entonces su influencia ha sido determinante en el cine en general, considerado como el primer gran creador de las nuevas artes en la era moderna.

Ahora veamos el caso de esta influencia que salta al campo de la pintura. La animación como elemento de inspiración para el dibujo, la ilustración y la escultura.

La siguiente artista del cual presentaré algunas obras y realizaré un análisis de su proceso creativo y plástico, es la estadounidense de origen mexicano Camille Rose García, nacida en 1970 en Los Ángeles, California. Egresada de Otis, en 1992 cuando su ciudad se encontraba en plena crisis social por los disturbios de Rodney King⁵⁸, que obligaron a cancelar todos los eventos de graduación de la escuela. Esta artista chicana californiana recuerda que a la edad de 2 años, su abuelo muere de un infarto al corazón después de llevar a sus nietos al circo, lo cual es tomado como un presagio de las desventuras que Camille habría de vivir y como estas influyen en su arte.

Declara abiertamente que recibió una fuerte influencia por las visitas realizadas al parque de diversiones Disneyland⁵⁹, esto se puede observar al visitar el parque clásico en Los Angeles C.A. gran parte de sus atracciones están decoradas a mano y destaca en su uso del color y el diseño de sus personajes. Al entrar a cada una de las atracciones como por ejemplo, la dedicada a Alicia en el País de las Maravillas, se topa uno con hermosas escenografías que se van recorriendo una a una abordo de un carrito con rieles, todas están perfectamente pintadas a mano y cuentan con una gran precisión técnica y un virtuosismo que hace que el espectador se sienta de inmediato sumergido en la película. Este tipo de pericia y búsqueda de la perfección lograda por los artistas de Disneyland son una clara influencia en el arte de Camille Rose. Otro de los aspectos que marcarían los gustos y rumbos que tomaría su vida artística, fue el regalo de su cumpleaños número diecisiete, un muñeco ventrilocuo llamado Charlie McCarthy que para la mayoría se concibe como un juguete extraño y perturbador, pero para García fue la primer pieza de su gran colección de muñecas feas que conserva y aumenta hasta el día de hoy. En su adolescencia se volvió aficionada a la música Punk y comienza a experimentar con drogas como la marihuana, la cocaína, heroína y los ácidos. De 1983 a 1988

28 Janine y
Camille Rose García
en su primer visita a
Disneyland en 1975

⁵⁸ Los disturbios de Rodney King que iniciaron el 29 de abril de 1992 sucedidos en L.A. California, tienen su origen en el veredicto dictado sobre la presunta culpabilidad del delito de uso indebido de la fuerza por parte de la policía de Los Ángeles cuyos cuatro oficiales golpearon al motociclista Rodney King por resistirse al arresto. Los miembros de la fuerza pública en cuestión fueron inculpados por un jurado compuesto por ciudadanos blancos. El resultado del veredicto enfureció a la comunidad afroamericana y latina que vivía un ambiente de desempleo y sensación de indiferencia por parte del gobierno, tal acontecimiento tomó tintes raciales; las pérdidas que se estiman son entre 50 y 60 vidas, 2000 personas fueron heridas. Los daños materiales rondaron entre 800 y 1000 millones de dólares. Hubo aproximadamente 3600 incendios, que destruyeron 1100 edificios, unas 10,000 personas fueron arrestadas, el 42% afroamericanos, 44% hispanos, 9% blancos, y 2% de otra etnicidad. http://internacional.elpais.com/internacional/2012/06/17/actualidad/1339946916_141438.html (Julio 2015), <http://www.cnn.com/2013/09/18/us/los-angeles-riots-fast-facts/> (Julio 2015)

⁵⁹ Disneylandia es un parque de diversiones temático a las películas de Walt Disney, inaugurado el 17 de julio de 1955, situado en Anaheim California. El parque fue diseñado por el mismo Walt Disney, quien además fue asesorado por su equipo de escenógrafos. Disneylandia cuenta con ocho "tierras mágicas" dedicadas a distintos pasajes de la historia americana como la antigua ciudad de Nueva Orleans y los primeros pioneros norteamericanos, algunos otros como Fantasyland están dedicados a las películas de la compañía Disney como Pinocho, Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas y Cenicienta.

comparte casa con adictos quienes la introducen a la música de Iggy Pop y David Bowie. Su pasión por la música habrá de concretizarse con la creación de la banda de música punk llamada “The Real Minx” donde Camille Rose es la bajista de la banda. Durante algunos años diseñó los posters y stickers de la estación de rock KBLT⁶⁰. La influencia de la música en el arte de Camille es total, como ella misma lo menciona en los agradecimientos de su libro titulado Tragic Kindom donde dice:

“I would also like to thank the following bands for keeping me from killing myself: Devendra Banhart, Elliot Smith, Bright Eyes, David Bowie, T Rex, The Clash, The Germs, X, The Distillers, AFI, Wolf Parade, Arcade Fire, Otis Redding, Sam Cooke, Jimmy Cliff and Willie Nelson⁶¹.”

“También quisiera agradecer a las siguientes bandas que evitaron que me suicidara: Devendra Banhart, Elliot Smith, Bright Eyes, David Bowie, T Rex, The Clash, The Germs, X, The Distillers, AFI, Wolf Parade, Arcade Fire, Otis Redding, Sam Cooke, Jimmy Cliff y Willie Nelson.”

Los agradecimientos dedicados a todas estas bandas dan un claro ejemplo de la influencia de la cultura y en particular de la música que está presente en el día a día de un artista, haciendo soportable el difícil transitar por el mundo y la vida. De hecho no es la única vez que Camille hace un reconocimiento de este tipo sobre sus influencias artísticas, en el libro titulado Weirdo Deluxe⁶² de Matt Dukes Jordan, quien la entrevista y le pregunta sobre sus referencias artísticas:

Influences:

“A lot of writers. Phillip K. Dick is a big influence because of his sort of schizophrenic narrative. It’s narrative but also comments on capitalist culture. Burroughs. Jello Biafra and Noah Chomsky. Definitely R. Crumb. The Clayton Brothers. Disney. The Clash. Henry Darger. Dame Darcy. Georgeanne Deen. Hert work is very literary, personal narrative. Also Paul McCarthy. Manuel Ocampo. Stanley Kubrick.⁶³”

Influencias:

“Varios escritores. Philip K. Dick ha sido una gran influencia por el estilo tan esquizofrénico presente en su prosa que es narrativa pero también hace referencia y opina,

29 Camille Rose García,
en un concierto con la banda
“The Real Minx”

⁶⁰ HARTMAN Von Jill, García Rose Camille, Tragic Kingdom, pp. 123-126

⁶¹ Ibídem, P. 131

⁶² DUKES Jordan Matt, Weirdo deluxe, 192 PP.

⁶³ Ibídem P. 77

como yo, sobre la cultura capitalista. Burroughs⁶⁴, Jello Biafra⁶⁵, y Noah Chomsky⁶⁶. La música de The Clash. En el mundo de las artes gráficas definitivamente Robert Crumb⁶⁷, los hermanos Clayton, Henry Darger, por supuesto Walt Disney y Dame Darcy. Georgeanne Deen por que su trabajo, aunque gráfico, es muy literario y conlleva una narrativa muy personal. Paul McCarthy, Manuel Ocampo y Stanley Kubrick.⁶⁸”

Al leer la lista resultan notorios dos aspectos, el primero es que sus influencias son todas contemporáneas, la mayoría de origen estadounidense y destacadas a partir de la década de los sesenta y el segundo es que los artistas gráficos que influyeron en su juventud no corresponden al esquema de artistas de galería o instituciones prestigiadas que los reconozcan, situación que cambia durante su etapa de formación universitaria donde fue alumna de Paul McCarthy, Benjamín Weissman y Simeon Wade. El panorama de los artistas citados por Camille destacan por ser de una posición casi anarquista, crítica del sistema, ácida y un poco esquizofrénica.

⁶³ Ibídem P. 77

⁶⁴ Novelista, ensayista y crítico social estadounidense nacido en 1914 y fallecido en 1997. Egresado de la Universidad de Harvard y apasionado de las armas de fuego. Tras un periodo de auto destrucción por abuso de la heroína y tras el asesinato de su esposa Joan Vollmer Adams, en la Ciudad de México en 1951. A raíz de este acontecimiento decide viajar a Tanger, Marruecos y convertirse en escritor. Según Burroughs el ser humano está alienado por el lenguaje que considera un virus, y que ha elegido nuestras mentes como hábitat; el problema es complicado pues los mismos seres humanos no saben de su padecimiento y deben ser curados. Es considerado precursor de la generación Beatnick junto con el poeta Allen Ginsberg y Jack Kerouac y de la cultura Punk. Sus libros más importantes son: “Almuerzo al Desnudo”, “Ciudades de la Noche Roja”, “El Lugar de los Caminos Muertos” y “Tierras de Occidente”.

⁶⁵ Músico y activista político estadounidense nacido en 1958 en Colorado. Cantante y líder del grupo de punk “Dead Kennedys”, considerado líder intelectual del movimiento punk, miembro activo del Green Party, considerado un Yippie apoya las causas de los derechos humanos, justicia social y el anti corporativismo. Su nombre real es Eric Reed Boucher, su pseudónimo es la combinación de la marca de gelatinas “Jell-o” y el triste y breve país de Biafra, quien no logró su independencia de Nigeria en 1966 y fue célebre en el mundo por las hambrunas y cuatro años de lucha armada.

⁶⁶ Estadounidense nacido en 1928, es lingüista, activista y filósofo, profesor emérito de la universidad de Massachusetts, se caracteriza por ser crítico de la política capitalista y la revista times lo considera “como el más importante de los pensadores contemporáneos”

⁶⁷ Robert Dennis Crumb es historietista, ilustrador y músico de los EE.UU. Nació en 1943 en Filadelfia, considerado como el padre del comix underground con su fanzine titulado Zap comics donde aborda abiertamente la crítica política y el sexo. Es músico y toca el banjo en el grupo de música tradicional Cheap Suit Serenaders, colaboró en el célebre cómic “American esplendor”, en 1994 Terry Zwigoff realizó un documental sobre su vida.

⁶⁸ Traducción realizada por Tita del Carmen Casillas Ruz

2.4 Sueños y pesadillas en la pintura de Camille Rose García

La pintura de Camille Rose García está poblada de personajes infantiles comunes de encontrar en un cuento: bosques, animales que lo habitan como ciervos y osos, brujas y princesas, ya sean objetos-entes como sus castillos, fábricas o casas con rostros expresivos y de grandes ojos o mantecadas que ríen y saludan. Sus personajes de apariencia amistosa se hacen acompañar de inquietantes formas y objetos que se relacionan más con el malestar y el dolor. Por ejemplo, la obra titulada Creepcake's Bakery #6 invoca dos situaciones en particular: la amigable sorpresa de un personaje de galleta, acompañado de intimidantes serpientes acuosas que curiosean de hambre.

Las protagonistas de las historias de sus pinturas son principalmente chicas adolescentes y jóvenes quienes todo el tiempo son tomadas por sorpresa pues el mundo que las rodea está creado entre la fantasía y la alucinación; sus enormes ojos algunas veces revelan un infinito vacío que se sorprende por pesadillas que surgen de entre el mundo de los sueños.

30 Camille Rose García
Creepcakes' Bakery #6
Carpeta de nueve imágenes en serigrafía

Sus espacios son casi siempre nocturnos y fríos, varios se desarrollan en paisajes acuáticos, en los que habitan pulpos gigantes, piratas y calamares que son los seres que invitan a sumergirse en momentos de sueño y éxtasis. Los espacios favoritos de lo extraño y lo mágico, lugar donde muchas de las capacidades humanas se encuentran limitadas, pues sus escenas suceden en lugares pantanosos y húmedos, el agua se escurre por entre los muros, como si lloraran lágrimas de sangre por el dolor y la tristeza. En este contexto varios de sus personajes sufren y lloran, sus pinturas reflejan tensiones entre la inocencia y la perversión, una división entre lo infantil y lo adulto, donde los juegos de infancia se enfrentan con los temores adultos del bosque. Víctimas y verdugos en un juego de niños, donde la magia es y no es un aliado.

31 Camille Rose García
Barco de Escape de La Orfandad Nihilista
Acrílico y Glitter sobre madera
120 x 120 cm, 2005

De una atmósfera bucólica, sus personajes gustan de modos de vestir muy a la manera de los disfraces de Halloween, y siendo más específicos en cuanto a las coincidencias o influencias de los personajes infantiles de la serie de televisión Los Locos Adams (The Addams Family, 1964-66), como Merlina que viste totalmente peinada con largas trenzas que acentúan la palidez de su piel acompañada de su muñeca degollada llamada María Antonieta, y Pericles, el hermano obeso obsesionado con hacer explotar las cosas, que viste camisa a rayas y shorts negros, y estos son algunos de los elementos que han de ser también recurrentes en el diseño de sus personajes, sus ropas y su actitud, como sucede en su serie pictórica de pequeño formato titulada Pharmaticools en los que las protagonistas son adolescentes que alucinan y disfrutan inocentemente, hermosas pero bucólicas las chicas flotan o se sumergen en un éxtasis de sueños y goce, guiadas por estados de trance, como los que inducen la música y las drogas, en el fondo gotas y pastillas anti depresivas se escurren de entre los muros y el techo y flotan para ser atrapadas y tragadas. Drogas antidepresión y pintura se complementan para dar obras de gran riqueza plástica al emplear recursos tan diversos como el collage, la escritura, la caligrafía y la pintura a pincel, empelando contrastes cálidos de tono pastel que contraponen con tonos como el violeta y negro creando fuertes acentos visuales

Estas piezas elaboradas en técnicas mixtas como collage y pintura, que oscilan entre la figuración y la abstracción y por sus propias declaraciones sobre su estilo de vida Punk y sus influencias artísticas, es posible concluir que estas pinturas surgen de sus experiencias vividas en la adolescencia, mezclado además de literatura existencialista combinada con viajes de ácido que tuvieron a la artista en depresión por seis años, la pintura es aquí una catarsis creativa, que se observa divertida pero insana. Al preguntarle sobre las motivaciones de su arte declara:

On Her Work:

“Usually most of my work is social-political commentary. It’s based in cultural affairs. It’s critical of the military-capitalist machine. It’s done in storybook ways, through squirrels and storybook things. I like to think it’s slightly subversive. I’m influenced by whatever horror is happening in the world currently. I try to talk about these issues in ways people can understand.”⁶⁹

Sobre su Trabajo:

“La mayoría de mi trabajo lleva una tónica socio-política. Está basado en temas culturales. Es mi punto de vista sobre el sistema militarizado y capitalista que vivimos. Me gusta plasmar mi trabajo a la manera de los libros de fantasía, a través de su fauna, estética, tipografía y personajes característicos de los cuentos de hadas. Disfruto añadirles un toque subversivo. Mis temas giran en torno a cualquier clase de horror que esté sucediendo en el mundo actualmente. Trato de representar estos puntos de tal manera que sea comprensible para el espectador.”⁷⁰

La obra de Camille Rose García estéticamente está compuesta de situaciones fantasiosas o alucinantes con los toques de su gusto musical y las ideologías de la cultura punk de la cual ya mencionamos su cercanía. Su discurso muestra su fuerte rechazo a la indignación, a las injusticias, el abuso y la violencia; sus obras provocan y retan a la indiferencia del mundo, declarando que hasta los cuentos de hadas son un poco infelices e imperfectos, hecho que dota a sus piezas de un halo realista, en estas declaraciones podemos encontrar una actitud crítica moral sobre sucesos políticos y sociales y este es uno de los puntos de coincidencia que tiene con el Bosco en su carácter moral e ilustrativo del paisaje del castigo, aunque en la obra de Camille se ve más desde un sentido del paisaje de la alucinación, por otra parte, también hay una tendencia compartida entre el Bosco y Camille, la de crear personajes extraídos de su imaginación y al dotar de personalidad humana a todo ser animal y objetual que solo forma parte de sus propio universo artístico.

Los libros que han albergado la obra de García han sido catalogados dentro de la estética denominada como lowbrow, a lo cual en la entrevista con Matt Dukes le pregunta sobre que opina ella de ser catalogada en esta corriente artística:

On Lowbrow:

“There are a lot of lowbrow artists that I like. I don’t see myself as a lowbrow artist mainly because I think that term refers to a kind of work that came out of car culture and underground comix. Lowbrow refers to male artists who do art about male things like cars and pinup images. It refers more to the older school, The Pizz, Coop, those cats. My influences are outsider art, art by

⁶⁹ DUKES, Op. Cit. P. 76

⁷⁰ Traducción realizada por Tita del Carmen Casillas Ruz

insane people, and cartoons and comic books. Comic might be the only thing I share with the lowbrow artists. I don't like it as a description of my own thing. It implies a lack of intelligence.⁷¹”

Sobre Lowbrow:

“Hay varios artistas lowbrow que me gustan. Sin embargo, no me concibo a mi misma como una artista representante de ese género principalmente por que considero que el término se refiere a una estética que viene directamente de la cultura de los automóviles y del comix underground. Lowbrow se refiere a todos aquellos artistas hombres que hacen arte acerca de cosas masculinas como los carros y las imágenes pinup. Hace más referencia a la vieja escuela, artistas como The Pizz, Coop y todos esos gatos si que entran dentro de esta clasificación. La influencia del cómic es quizás la única cosa que tengo yo en común con los artistas lowbrow. No me gusta que se catalogue a mi trabajo bajo ese término, implica cierta falta de inteligencia.⁷²”

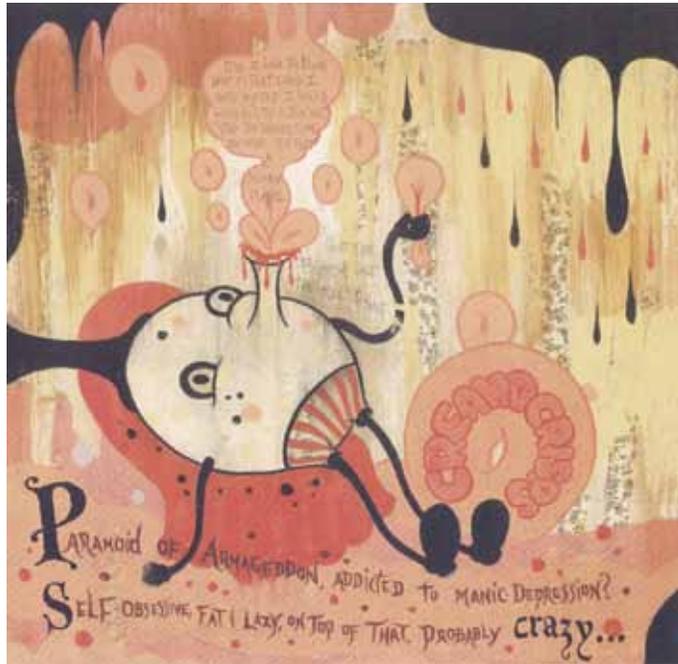
Su respuesta evidencia el poco agrado con el que recibe el calificativo, tal vez porque como muchos artistas, prefiere verse alejada de enfoques que la sitúen en una generación que podrían encasillarla en una determinada época. Si acaso ha de aspirar a la total originalidad, lo hace a la manera del hipertexto interpretado como la suma y manifestación de las cosas que conocemos, de las cuales elegimos las que nos conforman y describen, sin importar si son leídas o vividas; seleccionamos y nos apropiamos de modelos que nos seducen como la música o la imagen. Esta es la era donde la originalidad está en lo “mismo pero diferente”, el artista se sincera consigo mismo y su obra, para después abrirse con el espectador y hablar desde su propia vida.

32 Los Locos Adams, serie de televisión estadounidense transmitida de 1964 a 1966 interpretada por los actores John Astin, Carolyn Jones, Jackie Coogan, Ted Cassidy, Blossom Rock y los niños Ken Weatherwax y Lisa Loring.

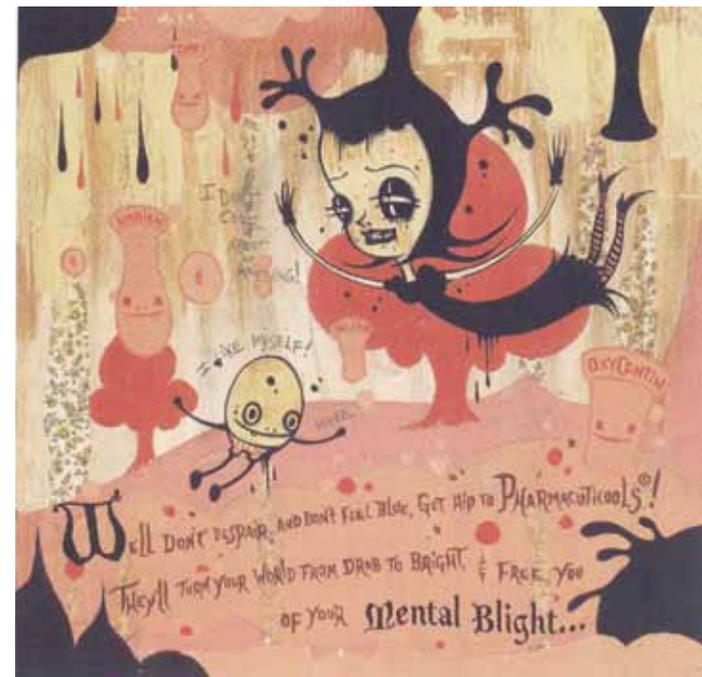

⁷¹ DUKES, Op. Cit. P. 79

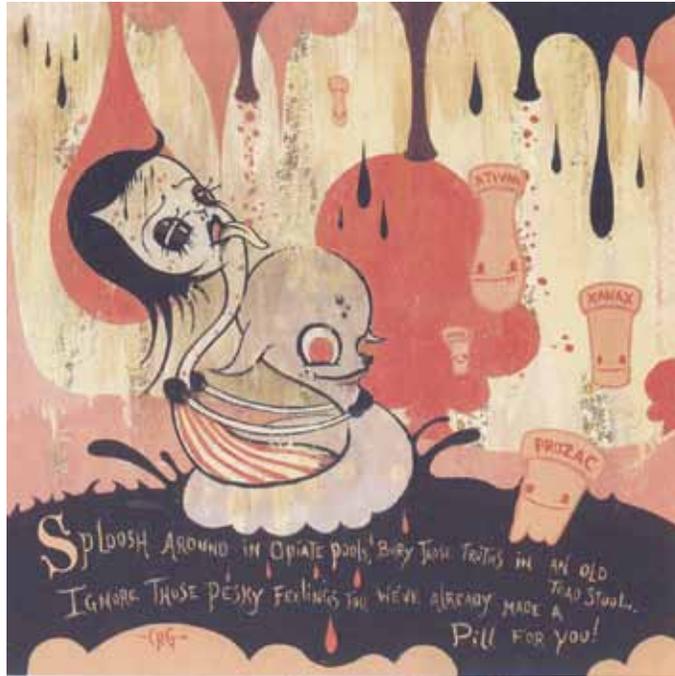
⁷² Traducción realizada por Tita del Carmen Casillas Ruz

33 Camille Rose García
Pharmaceuticools
Panel 30 X 30 cm, 2003

34 Camille Rose García
Pharmaceuticools
Panel 4, 30 X 30 cm, 2003

35 Camille Rose García
Pharmaceuticools
Panel 3, 30 X 30 cm, 2003

36 Camille Rose García
Pharmaceuticools
Panel 2, 30 X 30 cm, 2003

2.5. El humor y la suerte en el arte de Gary Baseman

No hay nadie que haya jamás escrito, pintado esculpido, modelado, inventado, a no ser para salir del infierno. Antonin Artaud ⁷³

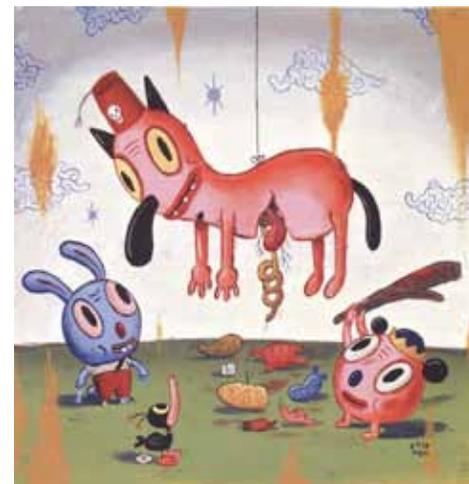
Gary Baseman, artista estadounidense (1960) poseedor de un gran talento polifacético, ha creado un trabajo artístico basado en el dibujo y la pintura que ha expandido a todos los demás campos artísticos como el performance, la animación y el diseño de vestuario, su trabajo reconocible en personajes simbólicos y exuberantes, que poseen un carácter entrañable, imágenes en ilustraciones, pinturas, art toys, animaciones y dibujos de enorme colorido y de un rico y variado estilo para resolver sus composiciones. Las obras de este artista destacan por su capacidad de síntesis y por su atractiva paleta cromática, basada en el uso exacerbado de los contrastes de color, resultado de un estilo de dibujo muy personal y narrativo, inspirado en los tópicos sociales de la cultura post industrial infantil: hadas, fantasmas, esqueletos, demonios, calabazas, helados, troncos, gusanos, conejos, salchichas y gatos son los protagonistas de sus obras, sus imágenes están fluidamente dibujadas en un estilo minimalista, en donde las figuras son reducidas en forma y color. Inspirado en los íconos representativos, herencia de la cultura industrial estadounidense, los protagonistas de sus obras son personajes propios de una imaginación infantil y ecléctica, personajes que nos recuerdan a otros personajes, y al igual que Manzoni al dejar su huella en los huevos duros, Baseman al reinterpretarlos los transforma en arte. Baseman retoma algunos personajes obtenidos de todas las historietas y caricaturas que estuvieron de moda desde su propia infancia, para luego en un ejercicio de interpretación o más bien filtración de la imagen original a la imagen a la manera de su propio dibujo, da como resultado un personaje distinto y nuevo.

Mis personajes son el espíritu de experiencias pasadas

A partir de los años noventa Baseman crearía sus propios personajes inspirados en actitudes y pasiones del ser humano que simboliza, como la suerte (dumb Luck), la ansiedad (creamy), la maldad (Hot cha cha cha), la bondad y la ingenuidad (Chou Chou) y el entregarse a los demás (la sirena que ofrece en un plato su cola de pez)

En 1999 Baseman creó al personaje de Dumb Luck (expresión que se refiere a la suerte del estúpido) el conejo que estima su pata de conejo de la suerte hecha con su propia pierna. Nos recuerda que seamos cautelosos con lo que deseamos.

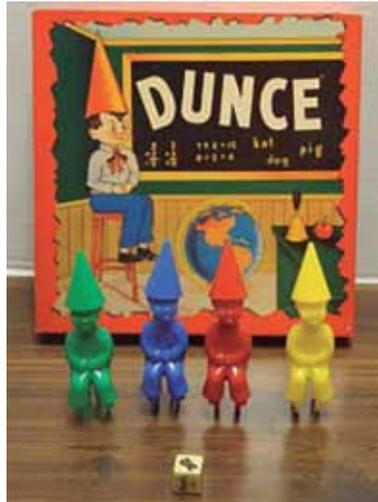
En el 2002 creó su versión de Dunces (zoquete, burro, cabeza hueca) inspirado en el personaje

37 Gary Baseman, Yo soy tu piñata, acrílico sobre madera

⁷³ G. CORTES José Miguel, Orden Y Caos, P. 5

del juego de mesa, Baseman creó una colección de personajes cuyos nombres están basados en los apodos que los niños les dicen a sus compañeros menos aplicados: Ditch (sanja o bache), Goody2Shoes (satira de quien no puede atarse las agujetas o se los pone al revés), Copy cat (quien copia a sus compañeros en examen) y Pulp (pulpa o pure)

38 Juego de mesa, conocido como Dunce

39 Versiones de Duncce en Art Toys de Gary Bseman

Uno de los personajes más desconcertantes creado por Baseman es la sirena que ofrece su propia cola como alimento, moviéndose en una base con ruedas, lleva su ofrenda mientras algunos personajes la rodean y miran con deseo y para Baseman simboliza la capacidad de entregarse a los otros, dar lo mejor de sí.

De todos los personajes que ha creado Baseman, sin lugar a dudas el más especial es Toby que fue creado en 1992, un gato sonriente y tricolor, quien además posee una amplia colección de fotos de viaje y es la forma en la que Baseman se ve como personaje. El propósito de Toby es hacer amistades por todo el mundo, la crítica de arte Alice Hutchinson⁷⁴ menciona al respecto

“El personaje de Toby literalmente parece salido del cuaderno de Baseman, embarcado en un torbellino internacional de viajes no solo es su íconica mascota, sino es también es su alter ego de ordenes, representaciones, aventuras, juegos y nuevas ideas y experiencias⁷⁵“

Toby es uno de sus personajes más entrañables, es la proyección de sí mismo, quien además lo acompaña a todos lados teniendo así una extensa colección de fotos por todo el mundo, Baseman amante de los gatos declara:

...es un gato negro, rojo y blanco. En suma es el alter ego de Gary Baseman. Es el mejor amigo de todos. Toby ama incondicionalmente y guarda secretos⁷⁶

⁷⁴ Gray Denise, Heimann Jim, Steven Heller, Gary Baseman, the door is always open, p 11

⁷⁵ Íbidem

⁷⁶ Toby is a black, red and White cat. In addition to being Gary Baseman's alter ego. Toby loves unconditionally and guards secrets, .

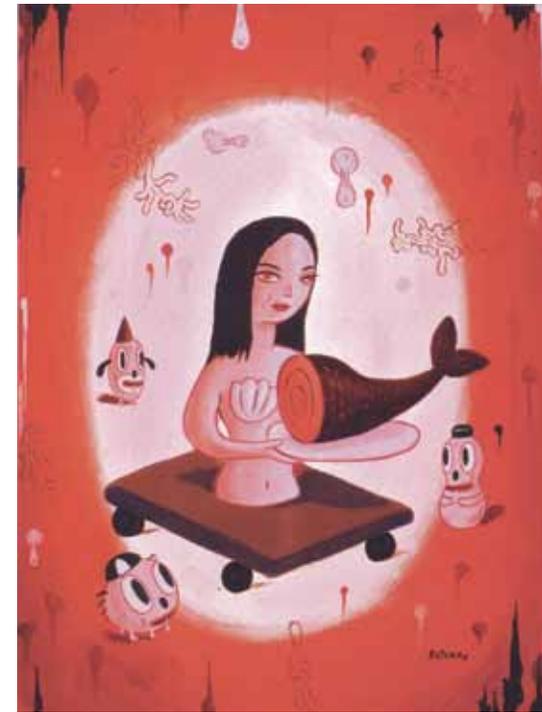
Está es claramente una declaración sobre aspectos que hacen de Toby un personaje ideal en cuanto a lo que representa: la amistad y la complicidad. Baseman, es un artista que reconoce la influencia que ha tenido el arte de otros artistas y en su libro titulado Dumb Luck, declara sobre estas:

“Nadie me ha influido más en mi infancia como las caricaturas de los años 30 y 40 de la Warner Bros, especialmente el cerdito Porky, el conejito Buggs, el pato Daffy y las caricaturas del ratoncito Sniffles.”

“La revista MAD fue una gran influencia en mi arte, recuerdo conocer por mi hermano mayor la revista MAD desde final de los 50 y principios de los 60. Después quede enganchado y comencé a comprar MAD en los 70. Mirando atrás, creo que aprendí mucho sobre como opinar en la sociedad y la cultura popular a través del humor. MAD sabia que era los bordes de la creación. Sabia que no era arte elevado, pero a la vez era un buen ejemplo de un trabajo creativo que era inteligente y juvenil. MAD me atraía más que los libros de comics⁷⁷”

Siguiendo la inercia de la cultura popular y la influencia de los medios culturales industriales, de la década de los años sesenta y setenta en la que la cultura popular se vuelve la principal fuente de inspiración para muchos artistas estadounidenses, Baseman toma en particular las animaciones, el humor y talento de los dibujantes de la revista MAD para crear un estilo sincero y muy personal, que en el principio de su carrera era una apuesta arriesgada. Por medio de sus personajes, nos recuerda íconos clásicos de la animación, recrea situaciones cómicas y trágicas de la vida común pero llevadas al sentido de la fantasía, de lo irreal, o más bien de lo real en la animación.

Al mismo tiempo es nominado y ganador del premio Emmy en la categoría de mejor caricatura infantil, que artista expositor en la Bienal de Venecia, pero principalmente su arte apela a nuestros recuerdos de infancia para hacernos reír y estremecernos con su humor negro. Se ha instituido como un artista legítimo, comenzando en el campo de la ilustración de revistas y la publicidad y ahora con su participación en la 54ª Bienal de Venecia en el 2011 lo ha con

40 Gary Baseman Pollo del mar, 2003, acrílico sobre madera 57.5 cm X 72.5 cm

⁷⁷No one influenced me more as a child than 30's- 40's Warner Bros. Cartoons, especially early Porky Pig, Bugs Bunny, Daffy Duck and Sniffles cartoons MAD magazine was a very big influence in my art, I remember going through my older brother's old MAD magazines from the late '50s and early '60s. Then I got hooked and started buying MAD in the 70's. Looking back, I guess I learned a lot about how to comment on society and popular culture through humor. MAD was known for being on the fringes of the establishment. I know it was not high art, but at the time it was a good example of creating work that was both smart and juvenile. I was much more attracted to MAD than I was to comic books.

Traducción César Nava

SMOLIN Barry, Dumb luck, the art of Baseman, P. 3

solidado en el campo del arte contemporáneo. La cultura Industrial que provee a una masa social ha creado y es dependiente de un mercado ansioso y necesitado de consumir objetos estéticos y artísticos, ya sea en forma de cómics, portadas de discos, imágenes sobre camisetas, tablas de surf, patinetas y autos; crea al mismo tiempo, una dinámica de apropiación de los signos y los lleva a un proceso de absorción por parte de la masa, convirtiéndose en bienes culturales que dan forma y sentido a cada era, a cada década y a cada momento. La cultura occidental ha visto y disfrutado el goce visual de los personajes de animación dando voz y personalidad a perros, ratones, gatos, patos, y cerdos. Su presencia ha sido permanente desde hace décadas al grado que cada generación ha sido definida y marcada desde el gato Felix, Mickey Mouse y Buggs Bunny, hasta llegar a los más contemporáneos. Al mismo tiempo éstos han estimulado a los artistas contemporáneos, desde la academia, hasta la calle y hoy por hoy son los nuevos íconos de la cultura popular convirtiéndose en los nuevos paradigmas del arte. Son la representación propia de nuestra era, y su éxito radica en lo que en un principio fue el considerar un mercado infantil y juvenil que al final se convirtió en un bien cultural donde sin importar la edad todo el mundo tiene derecho a divertirse y estimular al niño que lleva dentro.

41 Gary Baseman, Por el amor de Toby, 2005, acrílico sobre madera, 60 X 45 cm

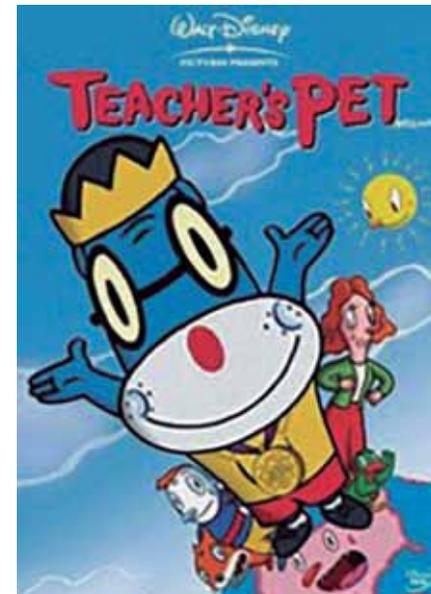

2.5.1 Baseman y las raíces de su arte

Por circunstancias de la escena artística, en el año 2011 tuve mi primer encuentro con Gary Baseman, estaba de visita en la ciudad de México y visitaría la exposición titulada “Esquemáticos, graficas expandidas” de la artista Amor Muñoz en el Museo Laboratorio Arte Alameda. Al hacer contacto resulto ser amable y grato en su trato y de una actitud abierta, le exprese el interés y la admiración por su trabajo como artista, después de dedicarnos varios minutos y ya estando en confianza, le pedí un autógrafo, el cual fue en realidad el dibujo de uno de sus personajes llamado Chou Chou estaba muy sorprendido pues no esperaba tan esplendido regalo, mi admiración obviamente creció, ahora tenía la certeza de que además de ser un buen artista, también era un buen ser humano.

Pasaron un par de años y en el 2013, por medio de los programas de extensión de la University of City of Los Ángeles la UCLA apareció una convocatoria para estar presente en un curso de dos días sobre el proceso creativo y artístico de Baseman a quien la universidad describe como un artista que trabaja tanto para el arte comercial con el arte de los museos ... uniendo las bellas artes y el arte comercial Gary Baseman ha trabajado prolíficamente en múltiples medios por más de tres décadas. Uniendo el mundo de la ilustración, juguetes, diseño de juegos (Cranium), finas artes, el cine, la animación y la televisión...⁷⁸ Baseman como muchas propuestas artísticas contemporáneas después de la década de los sesenta ha desarrollado proyectos que lo ligan con la cultura pop y la cultura post industrial estadounidense.

El curso se llamó Pervasión and Play con motivo de su exposición más reciente titulada “The door is always open” en el Skirball Cultural Center de L.A. el plan del curso era estudiar su trayectoria artística y examinar el contexto histórico de su obra, por medio de lecturas sugeridas y combinarlo con los elementos que ofrece la galería y la exhibición, la cual se visitaría en la segunda charla con la compañía del mismo Baseman para conocerlo y participar en una discusión con el artista. Era el motivo y momento perfecto para escuchar y entrevistar a este polifacético creador sobre las razones y la inspiración que lo han llevado a crear su arte, así que lo siguiente fue programar una visita a la ciudad de Los Ángeles California.

42 Gary Baseman como director artístico junto con Walt Disney Televisión Animation produjeron la caricatura favorito de la maestra -Teacher's Pet- que fue dirigida por Timothy Björklund y se transmitió del año 2000 al 2002, con la que ganaron tres premios Emmy en 2001, 2002 y 2003

⁷⁸ Bridging fine and commercial arts, Gary Baseman has worked prolifically in multiple media for over three decades. Melding the worlds of illustration, toy and game desing (cranium), fine art, and animated television...

2.5.2 La puerta siempre está abierta

Mi padre inculco principios y valores en mí especialmente, al trabajar duro, ser honesto y bueno. Como resultado, creo que las puertas se han abierto para mí. Gary Baseman⁷⁹.

El primer día del curso fue el 15 de junio del 2103 y estuvo a cargo de su asistente Denise Gray quien explicó quien era Baseman desde su cuna familiar, los inicios de Baseman como ilustrador y las influencias que ha tenido a lo largo de su formación que él mismo reconoce y menciona que se trata de: Walt Disney, Andy Warhol, Ralph Lauren, Miguel Covarrubias, Sergio Aragones, Red Grooms, Mark Rothko, Phillip Guston, Henry Darger, Takashi Murakami, Mark Ryden, The Clayton Brothers y Camille Rose García. En esta lista tan ecléctica podemos notar que ninguno de los personajes citados ha nacido antes del siglo XX y que no solo se refiere a artistas sino también a diseñadores de moda como Ralph Lauren, también en sus influencias ha mencionado a personajes que funcionan como directores creativos y empresarios como Walt Disney y que además son los ejemplos para explicar su concepto de arte que mencionaré más adelante, por otro lado su formación universitaria es en ciencias de la comunicación no precisamente en arte y una vez que decidió volverse un artista se planteó lograr ser un director artístico, para este propósito realizó estudios de desarrollo de concepto, para lograr consolidar sus imágenes en forma y contenido lo cual le tomó bastante tiempo pues a pesar de su talento no lograba crear una idea consistente, este reto lo superó con la constancia. Una vez que logró un discurso más sólido buscó lograr enganchar al espectador con su obra, con la que desea que la gente se encuentre así misma, que se tope con pequeñas verdades sobre sí, que se reflejen y descubran a través de su trabajo. Dice que tal propósito surge en el proceso de pintar y dibujar pues al reflexionar sobre sí mismo, se plasma a él y el mundo que lo rodea. Comenta que su obra lo lleva a ser mejor persona, más honesto y libre para expresarse y ser en la vida y eso es lo que quiere transmitir a las personas, comenta el caso de tratar siempre de ligar a su arte con diferentes técnicas y propósitos, en donde en varios lugares dudaron de la posibilidad de resolver problemáticas entre concepto y técnica, de la cual al lograr resolverse dice salir enriquecido y convencido de su rol como artista, tener la confianza sobre, que vas a decir y como lo vas a decir.

En el curso presentaron sus cuadernos de dibujo y al hojearlos se descubrió a lo largo de cada página el talento como dibujante y creativo que posee este artista, el cual dibuja cada una de sus ideas una y otra vez, buscando variantes de cada uno de sus personajes, en sus cuader

43 Ben Baseman, como soldado voluntario para el ejército ruso, en los bosques de Polonia durante la segunda guerra mundial, 1944

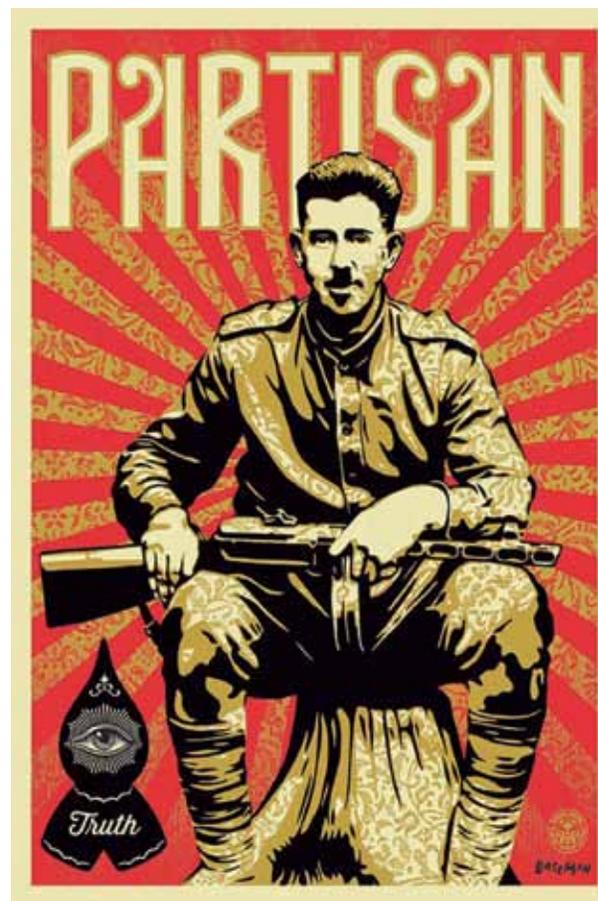
⁷⁹ Baseman, Gary, The door is always open, p7.

nos (que más adelante nos enteramos que son más de cien) se despliega toda la creatividad que Baseman a desarrollado a lo largo de treinta años de práctica artística, página tras página y cuaderno por cuaderno es posible apreciar la multiplicidad de técnicas que emplea en el planteamiento de sus bocetos: grafito, lápices de colores, marcadores y pintura acrílica.

El sábado siguiente del curso se llevó a cabo en el Skirball Cultural Center lugar donde se presentaba la exposición individual titulada *The Door is Always Open* la visita a la exhibición que sería en compañía del artista quien hablaría sobre los motivos en torno a su arte. La exhibición reunía muchas de las obras creadas por Baseman desde sus inicios como ilustrador hasta muchas de las piezas más actuales. La exposición tomo por tema al hogar de la familia Baseman y para ello se trasladaron desde la casa muebles como la sala, los dormitorios y el comedor así como accesorios entre cojines, cubiertos y vajillas para recrear el ambiente de hogar donde se crío Gary. El tema de la exposición resultó ideal para el propósito por el cual se había realizado el viaje hasta Los Ángeles California, desentrañar y comprender mejor el arte de Baseman, en el cual es importante recalcar la relación tan íntima que existe entre el arte que genera y las experiencias de vida que han resultado mayormente significativas a lo largo del tiempo, este aspecto es fundamental pues cada personaje es como él mismo lo define

“Todos mis personajes son espíritus que guardan memorias, cuando mi padre murió todo cambio y yo me convertí como uno de mis personajes, en una memoria espiritual”

Está razón lo motiva a compartir las experiencias de su padre por lo cual la exposición estaba dedicada a su memoria como reconocimiento a su labor paterna y como ser humano, para entender mejor este propósito es importante narrar el origen de la familia Baseman.

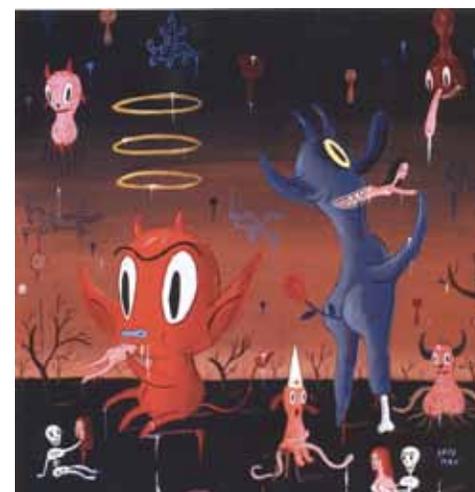
44 Shepard Fairey colaboró junto con Gary Baseman para crear este cartel titulado *The Partisan*, dedicado a la memoria del padre de Gary, que sobrevive a la persecución nazi, el poster es un homenaje a la memoria de la familia Baseman y un reconocimiento al valor de su padre, se realizó un tiraje de 400 copias firmadas por ambos artistas y se presentó en febrero del 2013.

2.5.3 Los orígenes de Baseman

La historia comienza en Polonia en el pueblo de Berezne lugar de nacimiento de ambos padres de origen judío y lengua Yiddish⁸⁰, quienes fueron educados en familias estrictas, religiosas y tradicionalistas, por otro lado el contexto socio político de la época estaba determinado por el ascenso del nazismo en Alemania, Polonia y Austria que perseguía y masacraba a la comunidad judía y gitana y amenazaba a toda Europa. En el caso de la familia Baseman a causa de la guerra y el plan de exterminio judío llevado por los nazis sufrieron la pérdida de muchos familiares y amigos, prácticamente todo el pueblo de Berezne que era de unos tres mil habitantes fue asesinado y solo sobrevivieron cien personas aproximadamente, Ben Baseman el padre de Gary, encuentra refugio en el bosque para después ofrecerse como Partisan –voluntario idealista- al ejército ruso y colaborar en la guerra contra los nazis, es hecho prisionero por más de tres años hasta que logra escapar y rescatar a la madre de Gary, Naomi y deciden buscar nuevas oportunidades y olvidar el pasado en los Estados Unidos, para ello se mudan a la ciudad de Los Ángeles California, en el distrito Fairfax. Esta historia familiar Gary la conoció siendo ya un adulto, al poco tiempo de morir su padre decide investigar más sobre el origen de su familia y visita el pueblo de Berezne donde encuentra un viejo conocido de su papá llamado Harry además de enterarse de la existencia de un par de libros que funcionan como memoria del pueblo y le ayudaron a completar mejor la idea sobre quienes fueron su padre y madre. El enterarse de estos hechos lo llevan a encontrar sentido en muchas de los consejos y enseñanzas de Ben Baseman. Toda esta historia la resume en el cortometraje titulado Buckingham Warrior que realizó en colaboración con el MOCATV⁸¹ y el grupo musical Die Antwoord⁸²–la respuesta- en afrikáans de quien emplea la canción Enter the Ninja.

45 Gary Baseman
El Jardín sobrenatural de las delicias
2005, acrílico sobre paneles de madera
(díptico) 50 X 100 cm.

⁸⁰ El Yidis o Ídish incluso Yiddish es un idioma perteneciente a las comunidades judías tanto del centro como del este de Europa, así como sus descendientes en el continente americano. El Yiddish tiene influencia Alemana pero también del hebreo antiguo. Es una lengua milenaria que los judíos ortodoxos utilizan para comunicarse cotidianamente pues el hebreo es considerado sagrado y solo se usa para decir las plegarias y estudiar la Tora

⁸¹ Es un video canal de arte contemporáneo, desarrollado como una extensión digital de la educación y el programa de exhibiciones del Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles www.moca.org, <https://www.youtube.com/watch?v=UELCELrQ6Yk> (consultado julio 2015)

⁸² Es una banda de Electro rap- Rave originaria de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, la banda fue fundada en el 2008, por Ninja, Yo-Landi Vi\$\$er y DJ Hitek

Gary dice recordar a su Papá hablando de sacrificios y supervivencia, para lograr cualquier propósito, aconsejándole que sea libre y abierto y se expresara de manera abierta, que sea el mismo, que podía ser lo que quisiera, ser presidente, artista, cualquier cosa que se propusiera, por lo cual dice expresarse de la manera en la que genuinamente cree, sin prejuicios ni límites, de manera completamente contraria a la represión e intolerancia étnica con la que habían crecido sus papás, a tal grado influyó en el que considero dedicarse al derecho por considerar de suma importancia la primera enmienda a la constitución de los Estados Unidos presentes en la carta de derechos que ...prohíbe cualquier ley con respecto al establecimiento oficial de una religión, que reduzca la libertad de expresión o vulnere la libertad de prensa...

Para Baseman el arte no es sólo algo estético sino debe surgir genuinamente del artista, de su visión y experiencia de la vida y las cosas, eso es lo que a su vez debe compartirse y comunicarse, tener en cuenta también a las personas que se involucran en la producción artística y el papel que cada quien juega, desde la producción hasta el observador, como sucede en el arte comercial, tal experiencia te hace pensar en las reacciones que provocas en el otro, eres consciente de lo que comunicas y por otro lado la práctica constante te hace maestro en lo que haces, por eso el dibujo es hoy incluso inconsciente y le es tan natural como respirar. La exposición contenía objetos de mucho valor en la historia personal de Baseman que completaban esta idea de un arte íntimo y que proviene desde adentro hacia fuera, la exposición resultó ser una gran muestra retrospectiva que mostró el gran talento artístico de Baseman, pero también su lado más humano y la importancia de su historia personal en el desarrollo de su obra.

Al término de la visita guiada que Baseman ofreció, le pedí que me dedicara unos minutos para realizarle una entrevista sobre sus motivaciones e intereses en el arte, la cual considero fue de gran aportación a la investigación a la tesis, nos citó en el famoso restaurante Canter's Deli ubicado en el distrito Miracle Mile, lugar que da servicio desde 1931, y donde trabajó su mamá Naomi Baseman por varios años. Para la entrevista formulé preguntas que no estuvieron presentes en la conversación con Gary, y el propósito era conocer su opinión sobre temas de su obra y de los artistas de su generación y aquí las respuestas que ofreció:

CNR: ¿Qué es para ti el arte lowbrow?

-GB: Es difícil dar una definición, creo que es un tipo de arte que no está claramente definido, el tiempo es quien dará un concepto que se adecue a este tipo de arte que se realizó en años anteriores influenciado por la cultura Punk- rock, la cultura Pop, la cultura

46 Fotograma de la animación Buckingham Warrior, autoría de Gary Baseman en colaboración con el MOCATV, publicado el 28 de mayo 2013

Pop, la cultura Tiki⁸³ y la cultura del tatuaje. En un principio el término lowbrow describía muy bien obras de Robert Williams quien difundió este tipo de arte por medio de la revista Juxtapoz Art & Culture Magazine⁸⁴ también su inclusión en la Bienal Whitney de Nueva York ayudaron a posicionar este tipo de arte, después aparecieron otros artistas que afianzaron el término como Todd Schorr, pero yo no entro en esta categoría a pesar que muchos críticos y público nos ubiquen a mí y a Mark Ryden dentro de esta corriente o dentro de la corriente del surrealismo Pop que provienen del sur de California lo cierto es que no recurrimos a ninguna de las referencias estéticas del movimiento, si hay una importante conexión con la revista MAD, pero en vertientes distintas, yo no me veo como un artista Lowbrow

CNR: ¿Como definirás entonces tu trabajo artístico?

-GB: Mi identidad como artista es más cercana a la ciudad de Nueva York y artistas como André François⁸⁵, Man Ray y David Salle. Lo más importante para mí es conectarme con el público, observar de qué manera mi trabajo se compromete e interactuar con el espectador, no es mi principal interés la composición o que la obra sea interesante, lo más importante es cómo se conecta con una audiencia con un público masivo, quizá esta influencia venga de mi trabajo como ilustrador que está dirigido a un mercado masivo y eso es lo mismo que busco con mi obra, conectar con el mayor público posible, por eso es importante para mí que las obras les hablen, que no les sean ajenas, quiero crear piezas que tengan comunión con la gente, no es suficiente que sea interesante, no me refiero en lo absoluto al hecho de comprar las piezas, sino simplemente al estar frente a ellas, como las perciben los demás, me interesa llegar a ideas profundas y emocionales.

El término que define más mi trabajo artístico es el de pervasive art⁸⁶—se traduce como algo penetrante, omnipresente, que se permea o se hace presente en cualquier lugar— muchos de los artistas que me interesan y admiro se desplazan en distintos medios desde la animación, la escultura con los art toys, la ilustración, la pintura y la estampa que se mueven en sectores de la publicidad, la televisión, el entretenimiento, los museos y las galerías. Hoy en día los artistas podemos movernos en distintos medios, donde la creatividad es el único límite, ya no hay distinciones sobre dónde se mueve el arte y el artista, mi propósito es hacer un arte que puede ser parte de la alta y la baja cultura, que sea accesible para todos los públicos, desde coleccionistas, hasta observadores todos en general. El arte puede ser para las masas, cada quien puede adquirir una obra de Baseman por seis dólares y ser parte de este concepto de democratizar al arte.

Más que pensar en movimientos artísticos lo importante es buscar la verdad y entenderla, por individual que sea y por difícil que sea aceptarla es la vía para la paz, y no solo en el arte sino en las relaciones entre países y personas, tratar de entender la verdad de los otros y respetarla, es una cuestión de tolerancia y de cómo nos compartimos con los demás, es la forma en la que estaremos orgullosos de nosotros mismos y podremos

⁸³ La cultura Tiki tiene sus raíces en el arte polinesio del que se retoman las máscaras y pinturas, es un tipo de estética que se popularizó en los EE.UU. a mediados de la década de los años treinta en restaurantes y bares, el primero de ellos se ubicó en Hollywood y se llamó Don the Beachcomber, también se difundió la estética por la obra del pintor estadounidense Edgar Leeteg, quien hasta los años cincuenta creó una vasta obra influenciado por las pinturas de Paul Gauguin que realizó en Tahtí.

⁸⁴ Creada en 1994 por Robert Williams, Fausto Vitello, Greg Escalante, y Eric Swenson, es una revista creada con el propósito de mostrar lo mejor del arte subterráneo ligado al arte urbano como el grafiti, el arte psicodélico, la ilustración y el tatuaje

⁸⁵ Artista Húngaro Judío nacido en 1915, estudio en la academia de artes de Budapest y cambió su residencia a París adquirió la nacionalidad francesa en 1939. Su trabajo lo desarrolló en la pintura, la escultura y el diseño gráfico, es popularmente conocido por su trabajo como ilustrador ya que apareció en las portadas de revistas como The New Yorker en EE.UU. y Punch en el Reino Unido, también diseñó la portada del libro “El señor de las Moscas” de William Golding

⁸⁶ Uno de los primeros artistas que acuñaron este término es el estadounidense Man Ray, se refiere al papel de un artista que está presente en el arte, el diseño y la publicidad.

entender a los demás, creo fervientemente que esto lo puedo yo lograr con mi arte, crear puentes de comunicación y expresión entre nosotros, el arte como un medio de comunicación masiva. Para mí esta es la manera en la que he honrado a mis padres y su memoria, su ejemplo y educación, siendo lo que quiero ser hacer lo que me gusta.

CNR: ¿Los artistas siguen siendo visionarios como sucedía en las primeras vanguardias del siglo XX?

- GB: Los mejores artistas, los mejores cineastas, los mejores escritores siguen siendo visionarios pero el porcentaje es muy pequeño, quizá un cinco por ciento de la población mundial, otro veinte por ciento deben ser la comunidad de profesionistas y el resto no aportan de manera significativa a la sociedad, una de mis citas es: everybody sucks and I just sucks a little less (todo el mundo apesta y yo apesto un poco menos) la verdad es que los artistas exitosos lo son por ser más creativos son los que continúan y son más allá de simples modas, vivimos tiempos interesantes todo es más versátil pues hoy en día un ilustrador diseña la imagen de un equipo deportivo, una colección de cerámicas o hace estrategia con una marca de camisetas, no necesariamente los artistas hacen cosas exclusivas para el arte.

CNR: ¿Qué consejo le darías a los estudiantes y artistas emergentes sobre su talento y su arte?

-GB: Hace cinco o siete años te hubiera dado una respuesta concreta, el paso a paso, hoy en día el arte ya no funciona de esa manera, antes para mí el hecho que me publicaran significaba la posibilidad de conectarme con un público masivo, hoy en día las redes sociales y la internet han democratizado las posibilidades de un artista para llegar a más públicos, ya no importa si apareces publicado en un medio o no. El único consejo que me atrevería a dar es el de continuar trabajando en tu arte, seguir tu voz interna y crear tu discurso genuino, buscar publicar tu trabajo de una forma u otra no importa dónde, ha muchas formas, desde los amigos que tienen cafés o restaurantes, puedes hacer una pequeña exhibición con ellos o involucrarte en aspectos como diseñar el menú del lugar o realizar una intervención en uno de sus muros, si conoces una banda de Rock diseña el arte de su disco o su imagen. Hay que ser también creativos al momento de proyectar nuestro trabajo.

Lo más revelador de esta entrevista fue encontrar dos opiniones distintas entre como se ve así mismo un artista y la manera en la que los críticos de arte en su propia visión engloban a los artistas en tendencias y movimientos que no necesariamente definen la visión auténtica del artista, también muchas de las respuestas de Baseman muestran la importancia de la legitimidad en la expresión y creación de un lenguaje propio del artista.

Capítulo 3. Voluntad y Coraje, la incubación de un proyecto de pintura inspirado en el Box

En el año 2007 fui parte de un proyecto artístico colectivo que titulamos “ Por donde le entramos” el cual se desarrollo en el barrio de Tepito, el propósito de la exposición era mostrar un proceso de vinculación entre algunas personas del barrio y los oficios que caracterizaban al lugar como los hojalateros- pintores, los ayateros, relojeros y las actividades deportivas que sucedían en el lugar, como los jugadores de futbol y los boxeadores que conocimos en los gimnasios y centros deportivos, la experiencia de hablar del oficio del boxeador y en particular del que proviene de Tepito, que toma al boxeo como una manera de apartarse de la violencia en las calles y de alguna manera influenciado por el fantasma de los grandes boxeadores como Kid Azteca, Raúl Ratón Macias, o Raúl el Puas Olivares. Por otro lado, el boxeo se caracteriza por ser una disciplina de esfuerzo, disciplina y voluntad, con base al sacrificio y la valentía de soportar el dolor y el cansancio, estos elementos fueron esenciales para elegir el tema a desarrollar de un proyecto pictórico influenciado por el boxeo, la razón de está influencia sucedió como respuesta a la observación de eventos actuales en los que una porción de la sociedad no valora la cultura del esfuerzo y la disciplina como herramientas de cambio social y como elementos morales en la construcción de una mejor sociedad, aquí es donde aparece un primer vinculo con la obra del Bosco quien ilustra el pecado y la virtud por medio de visiones morales, en un sentido opuesto pues no es el pecado lo que me interesa sino que las obras que habría de crear debían tener un aspecto moral que reivindicaran los valores del esfuerzo, la disciplina y el coraje llevados por la voluntad. Como tema la cultura del boxeo ofrece el panorama del asenso y reconocimiento social del boxeador, quien en primer lugar vence su indisciplina y su miedo, así comencé a dar forma al proyecto titulado Voluntad y coraje.

En principio me propuse analizar el deporte del boxeo desde un perspectiva histórica y cultural así como su vinculación con la pintura, la cual enfoque a obras de autores como George Wesley Bellows, Andy Warhol y Jean Michell Basquiat. En la parte de las bases conceptuales sobre la estética de las obras he estudiado la obra de artistas contemporáneos que influyen y coinciden con los propios resultados de obras anteriores que son la referencia de la obra creada, tal es el caso de El Bosco, Marcel Duchamp, Piero Manzoni, Manuel Ocampo, Camille Rose García y Gary Baseman, quines han de ser una importante influencia de tipo formal, compositivo y pictórico en las obras que habría de elaborar, a continuación el texto siguiente está dedicado a la relación del boxeo en mi experiencia personal, por otro lado es también un homenaje a un boxeador que define una era por sus actos y decisiones que van mas allá del boxeo y entran en el campo de la política, me refiero a Joe Louis, boxeador afroamericano que por un tiempo simbolizaría la causa negra al demostrar una igualdad “racial” frente a los campeones caucásicos, para más adelante caer por un precipicio de decadencia .

3.1 El deporte del box como expresión cultural

El primer recuerdo que tengo del boxeo data de 1980, yo no era propiamente un aficionado a ese deporte, pero recuerdo claramente el haber visto una dura y larga pelea por la defensa del título mundial del campeón Lupe Pintor⁸⁷ vs. Johnny Owen⁸⁸. La pelea⁸⁹ era muy emocionante pues se escuchaban las porras y gritos de la afición mexicana que apoyaba a su paisano, el duelo se llevó a cabo en el Auditorio Olímpico de Los Ángeles. A lo largo del combate todos estaban muy concentrados en cada encuentro, esperando con ansiedad el derribo de Owens, que sucedió en el round número 12 con un derechazo de Lupe Pintor, fulminante para el contrincante quien no despertó y murió a las pocas semanas. Esta experiencia fue determinante pues siendo un niño no podía comprender el afán de un deportista por entregarse al desafío hasta el punto de morir. En ese momento fui consiente que el boxeo podía significar la muerte y que a los aficionados no parecía importarles que Owens se viera muy mermado de fuerzas, como para suspender la pelea no debía continuar, así entonces nació en mi esta imagen de la euforia de la vida a la par de la sombra de la muerte.

Tiempo después, el ímpetu del box continuó en la saga de películas muy taquilleras como: Rocky (1976) escrita y protagonizada por Sylvester Stallone y dirigida por John G. Avildsen, The Champ (El Campeón) de Franco Zeffirelli de 1979, Raging Bull (Toro Salvaje) de Martín Scorsese de 1980, Pepé el Toro de 1952 dirigida por Ismael Rodríguez, Campeón sin corona de 1946 basada en la vida del famoso boxeador mexicano Rodolfo “Chango” Casanova. Estas películas tienen un elemento común: la necesidad de trascendencia y superación de las propias circunstancias de vida por medio de un deporte violento, en otras palabras, se supera la pobreza por medio del dolor y disciplina del box. Este elemento es crucial no sólo para los protagonistas de estas películas, sino como condición necesaria para la gran mayoría de los boxeadores que buscan trascender la pobreza.

47,48 Fotograma de la pelea entre Guadalupe Pintor y Johnny Owen, 1980

⁸⁷Guadalupe Pintor, boxeador mexicano nacido en 1953, originario de Cuajimalpa, México D.F. Apodado El Indio de Cuajimalpa comenzó su carrera en 1974, fue doblemente campeón del mundo del Consejo Mundial de Boxeo den la categoría de peso gallo de 1978 a 1983 y de peso súper gallo de 1985 a 1986.

⁸⁸Jonhn Richard Owens nace en 1956, boxeador profesional originario de Gales, su frágil apariencia contrastaba con sus habilidades boxísticas que le dieron el sobre nombre del “gallo biónico”, fue campeón mundial de peso gallo, convirtiéndose en el primer galés en obtener el título. En 1980 al enfrentarse a Lupe Pintor fue derribado en el round 12, perdiendo el conocimiento y cayendo en un coma profundo, siete semanas después murió. Se erigió una estatua en su memoria en Merthyr Tydfil en 2002.

⁸⁹<http://www.youtube.com/watch?v=-ZhhmcO3Nck>

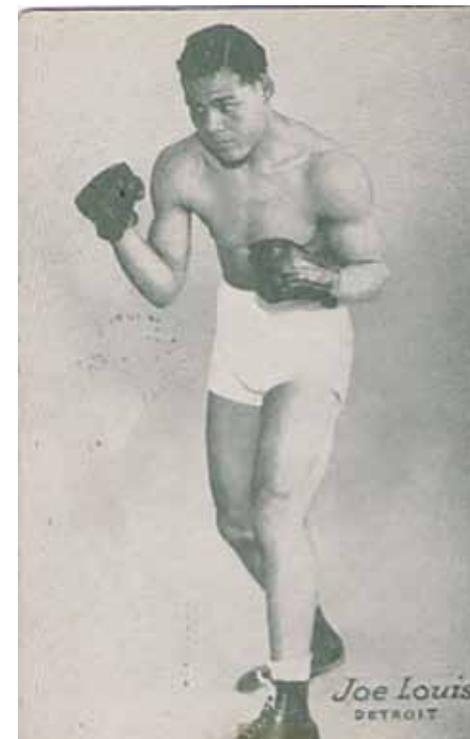
3.2 Boxeadores que trascienden de lo deportivo a lo social y a lo histórico, Joe Louis.

La historia de Joe Louis es de superación e inspiración deportiva. Es un testimonio de coraje y gloria que lo convirtieron en campeón de box de los pesos pesados, de retos y enormes compromisos que fueron más allá del cuadrilátero, es sin duda, uno de los mejores boxeadores que haya existido. “El bombardero de Detroit”, como también se le conocía fue un símbolo de patriotismo y determinación que fue utilizado e incluso explotado por la milicia estadounidense.

Joseph Louis Barrows nació en 1914, en una humilde cabaña de campesinos algodoneros de Lexington Alabama. Su padre murió cuando él tenía cuatro años de edad, dejando huérfanos a siete hijos. A los diez se traslada con su padrastro y el resto de su familia a Detroit donde trabaja como repartidor de hielo y como aprendiz de ebanista. Durante este tiempo asiste a un gimnasio de box donde descubren sus talentos para ese deporte que lo convertiría en leyenda. Su carrera profesional comienza en 1934 y al siguiente año disputa 15 combates, ganando por Knock Out doce de estas peleas. Para 1936 es ya un afamado boxeador al que se le pronostican grandes oportunidades de ser el nuevo campeón, hecho del cual hombres y mujeres de origen afroamericano se sienten orgullosos y deseos de que suceda, pues desde 1915 con Jack Johnson no ha habido otro campeón de su etnia. En ese mismo año tiene un gran reto no solo boxístico sino “racial” al enfrentarse al alemán Max Schmeling⁹⁰ en el Yankee Stadium de Nueva York.

Durante dicho enfrentamiento el alemán vence al estadounidense en el doceavo round⁹¹, convirtiéndose en el contendiente número uno contra el campeón de los pesos completos Jim Braddock. Este buen resultado no sería del todo benéfico para su carrera pues el líder del partido nazi de Alemania, Adolf Hitler lo adula y usa como medio propagandístico de sus ideales políticos, presentándolo como un ejemplo de la supremacía aria. Finalmente el boxeador no responde de la manera esperada por el partido y su líder pues el pugilista no se afilia al partido nazi y no cede a las presiones y ofertas que se le hacen.

En 1937 Joe Louis logra conquistar el campeonato de los pesos completos y para legitimar su tri

49 Joe Louis, “el bombardero de Detroit “ 1914- 1981

⁹⁰ Maximilian Adolph Otto Siegfried Schmeling (Greifswald 1905- Hamburgo 2005) era un talentoso boxeador que se corona campeón Alemán en 1926, al año siguiente gana el campeonato de Europa y retiene el título de campeón semi pesado hasta 1928, es este el año en el que llega a los Estados Unidos presentándose como una promesa de ese deporte. En 1930 se corona campeón del mundo tras vencer al múltiple vencedor Jack Sharkey y pierde el campeonato un año después seguido de una mala racha de peleas, hechos que lo colocan en una posición de poca confianza entre los expertos en boxeo hasta que le llega otra oportunidad: la de enfrentarse a la estrella del momento Joe Louis. ⁹¹ <http://www.youtube.com/watch?v=igoidtPyy6g>

unfo y lograr una satisfacción total, pide la revancha a Schmeling, pero esta vez exponiendo su campeonato. Dicho encuentro causó un enorme revuelo pues a diferencia del anterior, Schmeling era ya el símbolo de la supremacía nazi, incluso en contra de su propia voluntad y por otro lado los medios de comunicación crearon una atmósfera política y militar al respecto de estos dos contrincantes que simbolizaban la lucha entre la hegemonía alemana y la estadounidense. El combate fue veloz pues termina en el primer asalto con la victoria de Louis quien le fractura dos costillas a Schmeling⁹².

La euforia que suscita el hecho es de talla mundial, pues la humillación racial que sufren los alemanes es al mismo tiempo la reivindicación de los afroamericanos como la verdadera “raza” talentosa y fuerte, hecho que resultó particularmente irritante para el Führer. Este gran duelo redefinió las maneras en las que los discursos políticos y los órdenes sociales sucedían sobre todo en el tema racial.

Joe Louis se volvió no sólo el orgullo y primer gran héroe del pueblo afroamericano sino también se volvió del americano blanco, legitimándose como un gran boxeador, pero sobre todo resaltándose como un gran ciudadano, que encarnaba el sueño americano, convirtiéndose en una celebridad y en un ícono, la fama borro su condición racial, sobre todo porque Louis era un verdadero patriota, situación mas tarde aprovechada por el ejercito estadounidense. Por el contrario Schmeling después de su derrota se encontró en una situación difícil pues en EE.UU. era visto como un nazi y en Alemania era visto con decepción y comenzó a ser observado con sospecha por parte de los nazis. Durante los años de la guerra, Schmeling sirvió como paracaidista con la fuerza aérea alemana, debido a esta práctica se fracturó ambos tobillos, lo que lo obligó a retirarse del box, tiempo después se convirtió en la imagen de la marca de refrescos coca cola. Por otro lado fomentó una legitima amistad con Joe Louis de la cual seria fiel hasta los últimos días del propio Louis.

El resto de la historia de Joe Louis no es ya tan gloriosa o memorable, por voluntad propia se enlistó en el ejercito al inicio de la segunda guerra mundial, pensaba que era su deber patriótico a lo cual el ejercito vio como una gran oportunidad, irónicamente está decisión y otras relacionadas al ejército serían a la larga su propia condena. El ejército uso su imagen junto a una frase de su discurso que decía: “We’re going to do our part... and we’ll win because we’re on God’s side” -nosotros haremos nuestra parte... y ganaremos porque estamos del lado de Dios- la frase era muy conocida pues la anunció el día que anunciaba

50 Joe Louis y Max Schmeling en 1936, pesando previo a el encuentro en el Yankee stadium de Nueva York

51 Caricatura de Willian Gropper, Max Schmeling despues de la derrota frente a Joe Louis, 1938

⁹² <http://www.youtube.com/watch?v=OSE281i5gNM>

su decisión de enlistarse y fue tomada como inspiración en la comunidad afroamericana para que decidieran enrolarse al ejército. El tema de la segregación racial estaba en pleno desarrollo, como ícono de la cultura americana Joe Louis era la imagen de la superación de la tierra de las oportunidades, en la realidad, en la verdadera representación de poderes, Joe Louis pedía favores a los altos mandos del ejército para mejorar un poco las condiciones de vida dentro del ejército para los soldados de color, pero no encabezó en sí un movimiento pro afroamericano. A la larga comenzó a ser visto como un señuelo, pues para la década de los años sesenta ya no era bien visto el hecho de enlistarse para ir a la guerra, la guerra de Viet Nam desató todo un movimiento de pacificación en los Estados Unidos y las nuevas figuras del deporte como Mohamed Ali se negaron a realizar el servicio militar, criticando duramente además la posición pro bélica de Louis, lo cual le hizo perder presencia a su imagen para los nuevos tiempos.

Durante los años de servicio al ejército realizó varias peleas de beneficencia incluso para el propio ejército y la marina, los cheques con los que se pagaban las exhibiciones eran entregados al ejército pero estaban a nombre de Joe Louis, hecho que le ocasionó grandes problemas financieros con el fisco estadounidense quien le confiscó sus bienes y lo condujo por un largo y humillante camino como deudor, lo que llevó a Louis a aceptar contratos de box y lucha libre y fue esta circunstancia la que lo llevó a perder su campeonato largamente conservado por catorce años al ser enfrentado con Rocky Marciano quien lo noquea brutalmente en el round no. 8 dando fin a la leyenda⁹³. Sin duda Joe Louis es un ícono camaleónico y su imagen tiene altibajos, de la pobreza extrema a campeón del mundo del boxeo, lugar en el que permanece por una década, luego su compromiso patriótico como militar, que al final lo lleva a la ruina financiera y al desprestigio social por apoyar la guerra.

Un gran número de boxeadores tienen biografías que destacan a la par de sus logros deportivos con el tamaño de los compromisos políticos que adoptan como es el caso de Cassius Clay y su oposición a la guerra de Viet Nam o por el tamaño de sus escándalos sociales como J.C. Chavez y su cercanía con personas de los carteles de la droga, estos altibajos construyen los mitos de estos deportistas y de algún modo mi propósito de crear una obra inspirada en el boxeo, es considerando estos aspectos como elemento esencia de la obra. Una vez compren

52 Cartel publicitario que incitaba a enlistarse al ejército a jóvenes patriotas, principalmente afroamericanos

⁹³ Joe Louis tuvo tres divorcios y nunca pudo pagar al fisco una deuda de un millón de dólares, su últimos años los pasó trabajando y viviendo en el famoso hotel casino Caesar Palace, en el área de relaciones públicas, estuvo internado en un hospital psiquiátrico y muere en las Vegas Nevada el 12 de abril de 1981, los costos del hospital y su entierro fueron costeados por su amigo Max Schmeling

didada la figura del boxeador esencia del boxeo y de la serie Voluntad y Coraje, lo siguiente sería analizar pinturas que fueran referencias de este proyecto pictórico, el primer pintor del cual analizaré algunas de sus obras será George Wesley Bellows, con sus pinturas realistas sobre combates pugilísticos, luego abordaré la colaboración hecha entre Jean Michel Basquiat y Andy Warhol con el tema del boxeo y la ultima cena de Leonardo Da Vinci.

53 Joe Louis derrota a Max Schmeling en la revancha de su segunda pelea en 1938, se le conoció como “la pelea del siglo”

3.3 El Arte y las Obras Inspiradas en la Cultura del Box

3.3.1 George Wesley Bellow

El deporte del boxeo ha contado con el interés de artistas y pintores que han hecho a partir de él obras artísticas de gran importancia, ya sea por el dramatismo que sucede en los encuentros donde los boxeadores capitalizan las horas de entrenamiento, su disciplina y fuerza y sus esperanzas en la victoria, uno de los artistas que creó obras de gran impacto y dramatismo es el estadounidense George Wesley⁹⁴ quien en la década de los años veinte realizó una serie de 16 litografías inspiradas en el boxeo y las cuales fueron publicadas en la revista *Vanity fair*⁹⁵. El estilo realista, es profundamente dramatizado por un juego de luces y sombras que evocan los foros y estadios donde se llevan a cabo los brutales encuentros; este conjunto de obras forma parte de las últimas pinturas realizadas por Wesley, lo cual dota de gran soltura dibujística y pictórica para la representación de los cuerpos de los luchadores, logrando imprimir una sensación de movimiento y velocidad a sus cuadros. Tal vez la obra más famosa de George Wesley sea la titulada *Dempsey y Firpo*, que representa el momento en que el boxeador de origen argentino Luis Ángel Firpo derriba al boxeador americano Jack Dempsey, la pelea fue brutal y encarnizada, pues Firpo cayó diez veces a la lona y Dempsey dos. El cuadro es mucho más cuidado en la elección de la paleta y es menos dramática por ser menos contrastante entre las figuras y el fondo. A diferencia de su obra anterior titulada *Stag y Shary* la cual es más espontánea y mejor lograda en cuanto a la aplicación del óleo y la frescura con la que mezcla el color, dotando de mayor expresión el encuentro físico y agotador de los dos boxeadores.

54 George Wesley Bellows
El conteo, 2da. versión
litografía, 1921

⁹⁴ Nacido en Columbus Ohio en 1882, estudió en la universidad del estado de Ohio de 1901 a 1904 donde también practicó el beisbol y el baloncesto, pues también era un gran deportista, desde sus años de estudiante se desarrolló también como ilustrador comercial, sin embargo sus ambiciones estaban en convertirse en un pintor artístico, para lo cual se mudó a Nueva York para estudiar artes con Robert Henri en la New York School of Art, lo cual lo asoció a su grupo de artistas llamados "The Eight" (que sería la base de la escuela pictórica llamada la escuela de Ashcan) artistas que se interesaban en recrear imágenes pictóricas de la vida cotidiana en América. Al crecer su prestigio como pintor, comenzó a pasar sus veranos en Maine donde pasaba el tiempo pintando paisajes marítimos. Bellows era un artista de conciencia social por lo cual se asoció con un grupo de artistas radicales de ideas anarquistas llamados "The Lyrical Left" siguió dando clases en la Modern School en NY y trabajó como editor en el periódico socialista *The Masses* que publicó dibujos y pinturas suyas. Apoyó públicamente la intervención de EE.UU. en la primera guerra mundial. Además de la pintura, Bellows ayudó a la proliferación de la litografía como arte y creó más de cien obras con ayuda del pintor Bolton Brown realizadas en su taller de litografía instalado en su estudio, ilustrando también varios libros de H.G. Wells. Murió en 1925 por causa de una peritonitis por una operación mal practicada. Sus obras están incluidas en las colecciones más importantes de arte americano, como el Whitney y el Museum of Modern Art de NY y la National Gallery of Art de Washington.

⁹⁵ http://www.vanityfair.com/culture/2012/07/george-bellows-boxing-lithographs_slideshow (consultada julio 2015)

55 George Wesley Bellows
Stag y Sharkey
Museo de Arte de Cleveland
Óleo sobre tela, 92 X 122.6 cm,
1909

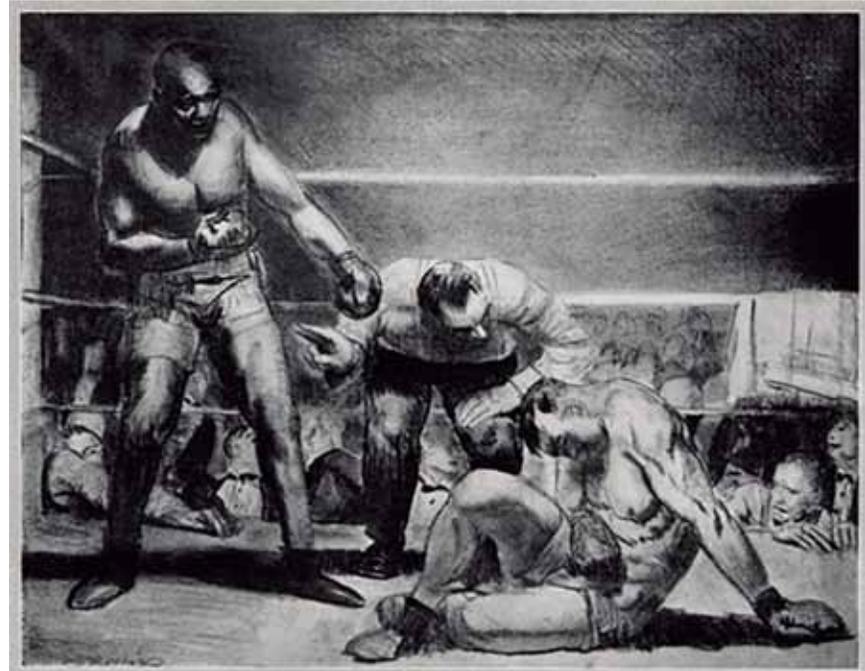
56 George Wesley Bellows
Dempsey y Firpo
Museo Whitney de arte americano, N.Y.
Óleo sobre tela 129.5 X 160.7 cm, 1924

57 George Wesley Bellows
El conteo
litografía, 1921

58 George Wesley Bellows
La esperanza blanca
litografía, 1921

3.3.2 Andy Warhol, Jean Michel Basquiat y el box

En 1986 los artistas estadounidenses Jean Michel Basquiat y Andy Warhol colaboran juntos en una obra escultórica, un ready made intervenido con pintura recreando diez variaciones del rostro de Jesucristo pintado por Leonardo Da Vinci en la ultima cena, las razones por las cuales fue creada la obra fue por comisión del galerista Alexandre Lolas quien había ofrecido una exhibición a Andy Warhol en su galería en Milán Italia, por otro lado, Warhol practicaba boxeo como parte de un riguroso entrenamiento y Basquiat admiraba a boxeadores de color como Joe Louis y Mohamed Ali.

La obra fue una colaboración parte de otras tantas donde incluso el pintor Francesco Clemente también participaba. De este conjunto de obras hay un revelador y divertido cartel que muestra a Warhol y Basquiat como dos peleadores artistas que se retan dentro de un ring-lienzo, se utilizo para promocionar una exposición en la galería de Tony Shafrazi y Bruno Bischofberger en el que se presentaron sus pinturas colaboraciones. Tiempo después Warhol escribiría en el texto de la exposición titulado “Judge”

"The paintings we're doing together are better when you can't tell who did which parts. ... (Jean-Michel) painted over a painting that I did, and I don't know if it got better or not.

... Jean-Michel got me into painting differently, and that's a good thing."

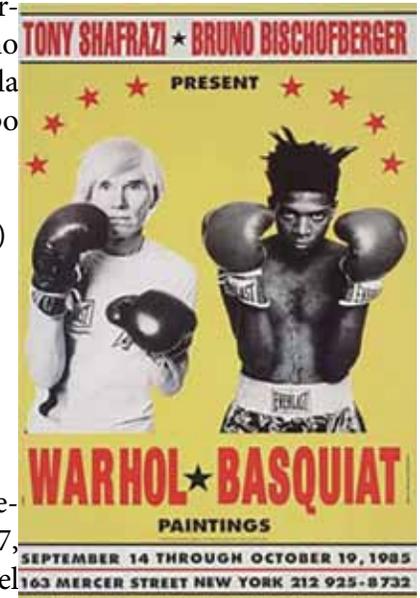
“Las pinturas que hacemos juntos funcionan mejor cuando no puedes distinguir quién hizo qué parte. ... (Jean Michel) pintó sobre una que yo hice y ya no sé si mejoró o no. ... Jean Michel hizo que yo pintara de forma diferente y eso es algo bueno.”

Además Andy Warhol crearía también una serie de retratos de Muhammad Ali mostrándolo más como una celebridad que un boxeador, los retratos realizados son parte de la serie “Atletas” que desarrollo alrededor de 1977, la serie comenzó por sugerencia del coleccionista de arte Richard Weisman, en la serie también aparecieron el futbolista Pele y el golfista Jack Nicklaus, el jugador de futbol americano O.J. Simpson. Al principio Warhol no estaba muy familiarizado con el deporte, pero al final de la serie declaro:

“I really got tol ove the athletes because they are the really big stars ”

“Realmente tengo que amar a los atletas porque ellos son en realidad las grandes estrellas.”⁹⁶”

Por otra parte, Basquiat había desarrollado un serie de obras inspiradas en héroes de la cultura afroamericana, donde aparecieron retratados personajes como Joe Louis, y Muhammad Ali, junto con famosos jazzistas como Charlie Parker. Estas obras son un tributo de Basquiat por los héroes de la cultura afroamericana, es una obra que se desarrolla en dos condiciones raciales y culturales: la primera es una condición personal que antepone los gustos de Basquiat en cuanto a la música y el deporte Muhammad Ali ha sido uno de los pocos íconos de la cultura estadoun

59 Cartel de Exposición de Warhol y Basquiat, 1985

⁹⁶ www.tate.org.uk/art/artworks/warhol-muhammad-ali-by-andy-warhol (consultado marzo 2013)

idense que ha sido recuperado en la primer década del siglo XX, su imagen ha sido también rescatada como emblema de lucha y de actitud pacifista, como sucedió en la inauguración de los juegos olímpicos de Beijing donde fue invitado a la inauguración. El artista urbano Shepard Fairey⁹⁷ también conocido como OBEY realizó una serie de obras inspiradas en ciertos íconos culturales, uno de ellos es Muhammad Ali, quien es representado en su etapa de juventud, cuando es campeón y cuando se opone al servicio militar, es un retrato que toma su rostro, que mira pensativo hacia el futuro, el resto de los elementos son muy ambiguos pues el fondo es como un conjunto de papeles tapices, que causan una impresión vintage recordando el pasado al que pertenece. Los colores que emplea poseen un elemento de identidad pues siempre son los mismos en cada una de sus imágenes.

60, 61 Andy Warhol y Jean Michel Basquiat
 Diez sacos de boxear (La ultima cena)
 Acrílico y óleo sobre sacos de box
 106.7 x 35.6 x 35.6 cm.
 The Andy Warhol Museum, Pittsburgh

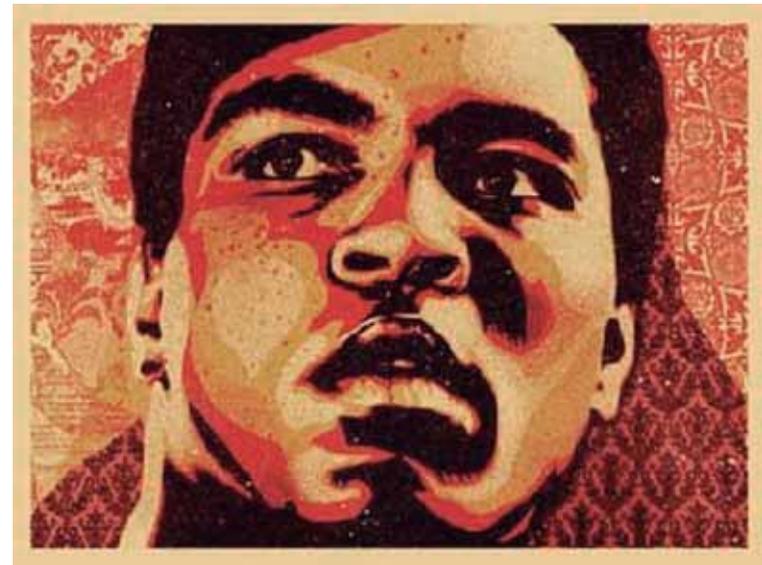

⁹⁷ Frank Shepard Fairey, artista urbano y diseñador gráfico, procedente de los EE.UU. nacido en 1970. Ampliamente reconocido como artista urbano a partir de una imagen que difundió por todo el paisaje urbano que retoma el rostro del famoso luchador de la década de los setenta “André el gigante”, junto al seudónimo OBEY (obedece), su estilo está influenciado en la estética del cartelismo ruso de la era comunista y el arte pop, mezclando también elementos del comic y empleando efigies de Lenin o el subcomandante Marcos

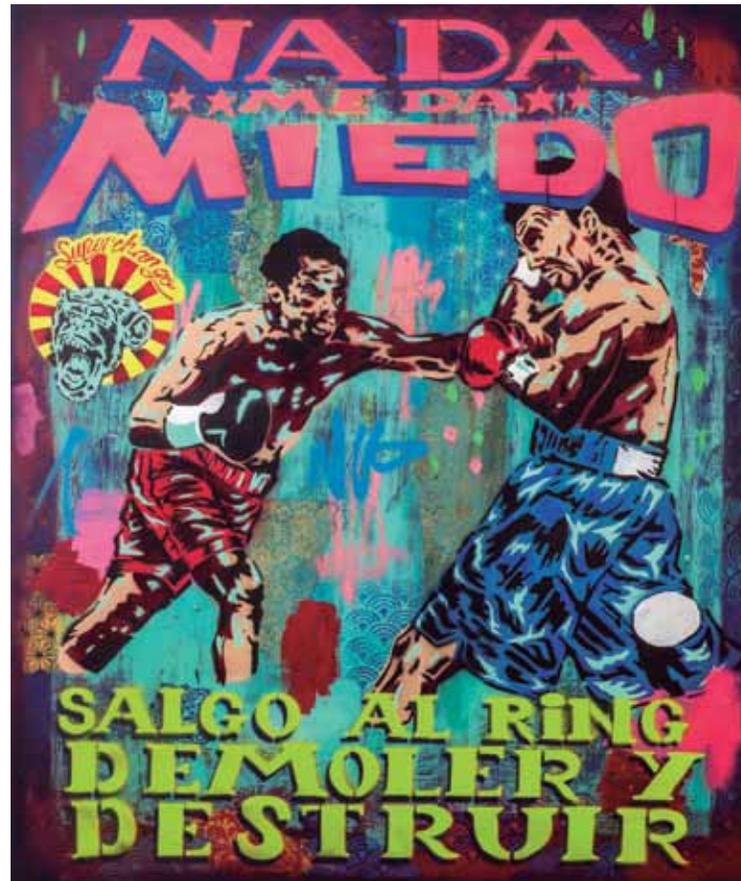
62 Andy Warhol
Muhammad Ali
Serigrafía y pintura de polímero sobre
tela 1001.6 X 101.6
1977- 79

63 Shepard Fairey (OBEY)
Muhammad Ali
Esténcil de 4 colores 2006

3.4 Voluntad y Coraje serie pictórica y grafica inspirada en el Box

Voluntad y Coraje es un proyecto de investigación- producción que analiza los procesos creativos y conceptuales que desarrollo y utilizó en la creación de pinturas, grabados, dibujos, estenciles y objetos intervenidos, basados en el tema del box. El dibujo es la base de trabajo principal para el desarrollo de mi obra, lo siguiente es expandirlo a diferentes medios de experimentación. Me interesa crear conjunciones de elementos gráficos de formas animales y humanas, personajes simbólicos que representan la fuerza, la tenacidad y el valor, las cuales son mezcladas con estructuras geométricas, libres y de formas abstractas como ramilletes, esferas entrelazadas, grecas florales y ornamentos, formas que son complemento de dibujos y pinturas influenciados por la cultura del box, estudios de gimnasios, peleas de box, imágenes de boxeadores. En suma la obra creada son imágenes hechas con elementos gráficos que se sitúan entre la figuración, la abstracción y el boxeo.

64 Cesar Nava Rodarte
Nada me da miedo
Acrílico collage y estencil sobre madera
120 x 90 cm, 2013

3.4.1 Desarrollo creativo de la serie

El Box considerado como uno de los deportes más antiguos de la humanidad, ligado a la fuerza, la disciplina, el coraje, es para los boxeadores la llave a trascenderse a sí mismos y lograr la gloria de la fama y el reconocimiento. La estrategia, la condición física, la actitud mental y el entrenamiento son elementos del boxeo que preparan al boxeador con el propósito de enfrentarlo a un contrincante en el ring, dos sujetos se enfrentan y se infligen dolor, se castigan y diezman como a un enemigo, sangre, sudor y lágrimas son los elementos que expresan el esfuerzo y el desgaste físico de los luchadores y a pesar de todo el cansancio, dolor y sufrimiento es el deseo de llegar a destacar lo que conduce su voluntad de vencerse así mismo primero y luego vencer al otro al adversario, lo irónico del boxeo es que solo uno de los luchadores logra ganar, para que haya un ganador debe haber un perdedor, este ha sido un elemento de interés conceptual sobre las obras creadas.

Pensando por ejemplo en las cifras incluso en algunos casos millonarias que obtienen como paga, logran un ascenso social que es una legítima lucha de clases, donde el mejor se corona como único campeón de su categoría llegando la fama inmediata y perdurable. Al ir venciendo a sus adversarios el boxeador se corona campeón y obtiene la gloria, consolidándose como un gran deportista, y haciendo una exitosa carrera puede lograr la eternidad, un nombre en letras de oro. Estos son los elementos que conforman el coraje del pugilista, la ambición y el propósito de ganar, de dar el todo por el todo.

Estos son los elementos del boxeo que me interesa recalcar como concepto de la obra producida y son la justificación formal y estética de la serie creada. Voluntad y Coraje esta integrada por la cultura del esfuerzo, la disciplina y el trabajo como elemento de cambio y trascendencia de los individuos. Una manera de trascender en las sociedades planas por parte de individuos que poseen talento y disciplina, que se yerguen al dolor y son campeones de su generación, todo esto representado en la figura del boxeador y su atuendo típico conformado por guantes, shorts, botines de boxeo, cinturones y sacos de entrenamiento.

Las motivaciones y justificación del proyecto surgen como respuesta a las condiciones que actualmente atravesamos como sociedad en el deterioro del tejido social, el ambiente de inseguridad, la guerra contra la cultura del narco, el desempleo, la insuficiencia educativa, el crecimiento económico bajo entre otras razones, en apariencia justifica que muchas personas se enlisten en las filas del crimen o tanta infelicidad que las personas quieren fugarse, abandonarse de lo que son: humanos y personas, para convertirse en objetos y bestias.

Me interesó indagar sobre los conceptos que construyen el espíritu humano basado en la cultura del esfuerzo, la disciplina, el trabajo y la creatividad, representados en la cultura del boxeo. Su historia está tejida por personajes que han ido más allá de su condición de vida, su condición social, que han incluso trascendido el ámbito del boxeo, convirtiéndose en íconos de su época, símbolos de esperanza y respeto y estos son los valores que deseo transmitir a través de mi obra:

recordarnos por medio de lúdicas imágenes que la vida es una y es breve, y que el mejor honor a ella sucede cuando damos lo mejor de nosotros mismos.

3.4.2 Las Obras Creadas

El proyecto Voluntad y Coraje, está compuesto de obras en técnicas de la pintura y la gráfica y lo conforman un conjunto de obras creadas a partir de agosto del 2012 a junio del 2014. Está conformada por una producción de pinturas, estenciles, grabados y objetos intervenidos, son el conjunto de piezas creadas pensando en un concepto de exposición sobre el Box y la cultura del esfuerzo.

El propósito formal, es hacer una fusión de elementos figurativos con elementos abstractos, también de mezclar métodos artísticos en el desarrollo de una mayor fuerza creativa influenciada por el surrealismo, el expresionismo y el arte lowbrow de estas influencias, me interesa hacer énfasis en los sistemas de binarios opuestos, basados en la representación de la bondad/maldad, belleza/fealdad, vida/muerte entre otros.

Al comprender las maneras en la que estructuramos nuestros pensamientos podemos entender los modos en lo que nos relacionamos como sociedad, lenguaje, cultura e identidad. El momento histórico que nos ha tocado vivir está determinado por la palabra crisis en todos los niveles y está en lo individual hasta lo colectivo. Como opuesto a este caso mi obra busca reivindicar al ser humano mismo, recordarnos la fuerza interna que nos constituye, buscar nuevas alternativas de identidad y de cómo sentirnos frente a ellas. La derrota es al mismo tiempo una oportunidad de reinventar y de recrear aquello que nos hace fallidos. Como artista me interesa dar mensajes que nos recuerden lo valioso de la vida y la fuerza del espíritu humano; el quehacer artístico me ayuda a responder preguntas sobre quién soy, de dónde vengo y a dónde quiero dirigirme, en principio estos son los elementos que me interesa indagar para después expresar por medio de la experiencia plástica o gráfica y cada pieza lleva a experiencias plásticas distintas que detallaré a continuación a partir de las obras producidas.

65 César Nava Rodarte
Amor Vs. Dolor
Acrílico y estencil sobre madera
100 X 120 cm, 2012

La fuerza, la fiera y el poder de los boxeadores son los elementos que me interesa explorar, por medio de la esperanza representada en el amor y el sacrificio, este concepto lo representó en la selección de color de la pintura Amor y Dolor en el que domina el tono rojo y azul, evocando un contraste de color en tonos primarios para simbolizar dos conceptos opuestos, y corresponde a las relaciones entre binomios que la obra enfatiza, acompañado además con las figuras y palabras que componen toda la pieza. En un principio durante su proceso de creación el espacio pictórico es un campo de experimentación y expresión plástica, la primera parte del proceso consiste en colocar al bastidor sobre el suelo y comenzar a pintar caminando al rededor, arrojando pintura con movimientos controlados de action painting, creando distintas tonalidades de cada color base de tal manera que cada sesión de trabajo se vaya acumulando en una superposición de formas, texturas y colores, las cuales recupero lijando la superficie para revelar los colores y texturas que están por abajo, una vez listo la primera parte del fondo, utilizo plantillas de estencil con las que imprimo geometrías que aplican un sentido de orden en contraposición a la primera parte del proceso, por ultimo dibujo estenciles que son el motivo principal, la figura de rostros animales, un gorila y un león que representan la fiera y valor. La figuración, el action painting y la abstracción geométrica se mezclan en estas obras que simbolizan la tensión y lucha entre la vida y la muerte.

66 César Nava Rodarte
Vida Vs. Muerte
Acrílico y estencil sobre madera
80 X 120 cm, 2012

La idea de crear una obra de dos bebés con guantes de box y que se titula Talento y Destino es a partir de la biografía del boxeador Italo-estadounidense Ray “Boom Boom” Mancini⁹⁸ hijo de boxeador que en su biografía escrita por Mark Kriegel titulado The Good Son, libro en el que aparece la fotografía de Ray Mancini siendo un bebé llevando los guantes de box, la premonición que hace la imagen aumenta el mito de este boxeador. A partir de esta imagen surgió la idea del boxeador que desde pequeño afronta su destino boxístico, la pintura posee una predominancia de colores cálidos en los que predomina el rosa como un color simbólico a la ternura y la infancia, el cual se degrada hacia tonos de rojo más oscuros como premonición del futuro violento de ambos bebés, en la pieza aparecen una serie de geometrías que se estructuran sobre unas capas de pintura caóticas y espontáneas, para simbolizar el orden en el caos, la disciplina sobre la desidia y dos figuras felinas acompañan a los personajes, el primero en tonos azules es un gato apuñalado que representa la mala suerte y del lado derecho la cabeza de un tigre rugiendo que representa el valor y fiereza de espíritu del boxeador.

67 César Nava Rodarte
Talento y Destino
Acrílico y estencil sobre madera
80 X 120 cm, 2013

⁹⁸ Raymond Michael Mancino nacido en 1961 es un boxeador profesional retirado procedente de Ohio EE.UU. fue campeón de la Asociación Mundial de Boxeo de 1982 a 1984, su nombre es herencia de su padre el también boxeador Lenny “Boom Boom” Mancini quien fue entrenador y promotor de Ray. Su record es de 34 peleas, de las cuales 29 son ganadas , 23 por Knock out y 5 perdidas

Las obra titulada Victoria y Derrota es una pieza que está inspirada en los carteles de box, que anuncian la pelea entre contrincantes, La Victoria es una pintura en tonos rojos que sobresalen de negros abismales y presenta a una boxeadora en actitud de triunfo, la cual está colocada por encima de la figura de un cráneo que emana oscuridad y representa la muerte, la victoria se alza sobre ella como lo hace la vida, posando sus fuertes brazos y ostentando un cinturón de campeonato, el rostro del personaje es una cara felina que simboliza la habilidad y fiereza de la victoria; el resto de elementos que aparecen como las grecas florales dispuestas en el lado derecho e izquierdo de la imagen así como las estrellas que aparecen en las esquinas inferiores y a los costados de la figura en tono dorado suponen el triunfo y la gloria que ha ganado la pugilista. Por otro lado la pieza titulada La Derrota es es una pintura que comienza con aplicaciones de pintura espesa y oscura que simboliza la nada o el pesimismo.

67 César Nava Rodarte
Victoria y Derrota 2
Acrílico y esténcil sobre madera
120 X 140 cm, 2014

La mayoría de obras creadas en su mayor parte han sido en técnica de estencil y pintura acrílica, de gran formato, también hay piezas en técnica de acrílico y pincel que son retratos de personajes imaginarios que representan personalidades del box, por medio de metáforas visuales de personajes caricaturescos, imágenes hechas por medio de la pintura, que están inspirados por los posters de boxeadores que posan en calzoncillos y guantes. Una de estas pinturas se titula “El Mero Diablo” y representa al boxeador en su fase pendenciera y oscura, vinculado al vicio del alcohol y el juego, las apuestas y el dinero sucio, representa la dudosa reputación que tiene el boxeo a lo largo de su historia⁹⁹, la selección de colores es evocativa al calor del infierno, al estado cálido de lo que imagino debe ser el lugar y coloco al personaje principal sobre un fondo frio como su alma, alrededor del personaje levitan los símbolos de su perdición y mezcla entre el deporte y el crimen: cigarros, botellas de licor, naipes y armas son los amuletos de este pugilista. En está obra que posee una actitud moral sobre los elementos sucios del deporte del box y está influenciadas por la serie Farmaceuticool de Camille Rose García, la influencia se da en la actitud ilustrativa de un fenómeno social como es la depresión en el caso de la serie de García y de un fenómeno social y económico como la mafia y la pintura El mero diablo, por otro lado la influencia es también de tipo gráfico y se distingue en la solución del personaje que ha sido resuelto en líneas claras y sintetizadas que forman una estilización geométrica y caricaturizada en el personaje, con símbolos relacionados a la imaginaria popular de cómo es el diablo en persona.

68 César Nava Rodarte
El Mero Diablo
Acrílico sobre madera
60 X 50 cm, 2013

⁹⁹ Como ejemplos cito al boxeador Jake LaMotta quien en juicio y bajo juramento declaro haberse dejado ganar por su contrincante Billy Fox en 1947, como parte de un pacto con la mafia para poder pelear por el campeonato de los pesos medios, la película Raging Bull de 1980, dirigida por Martín Scorsese y Robert De Niro están basadas en la autobiografía del boxeador. Otro caso a mencionar es el del celebre boxeador puertorriqueño Héctor “Macho” Camacho, activo como deportista durante la época de los años ochenta a los noventa, se enfrento y derribo a boxeadores como Sugar Ray Leonard y Roberto Duran, murió asesinado en noviembre del 2012 mientras realizaba la compra de cocaína a un amigo de la infancia.

En el conjunto de piezas hay también objetos intervenidos con pintura como el caso de estos guantes intervenidos con el tema: La victoria y la derrota, a partir de estos dos conceptos desarrolle una serie de bocetos a lápiz que fueran dando forma al concepto de la victoria como portadora del triunfo y la satisfacción, mezclada con los elementos que simbolizan la recompensa y el reconocimiento. Lo que elegí desde un principio era que la victoria fuese femenina y decidí hacer una reinterpretación de la diosa griega Niké, la cual aparece en el guante derecho y es coronada teniendo como fondo un arcoíris, en la mano izquierda sostiene una bolsa con oro y en la derecha las guirnaldas que coronan al victorioso, de lado izquierdo aparece una copa de oro con el numero 1 que rebosa de Champagne y en el otro extremo un corazón ardiendo como símbolo del coraje, la elección del color fue determinado en un principio por el color rosa de los guantes del fondo, la elección de los mismos sucedió por el peculiar color el cual me pareció que representaba el lado ya sentimental del momento entre la victoria y la derrota, serian imágenes que representarían los momentos de cuando todo ya ha terminado, los colores que fueron agregados tienen como propósito enaltecer y alegrar el suceso, luces en tonos turquesas, magentas, amarillos y violetas representan la luz de un hermoso ocaso, la representación de las alas, y los elementos como la copa y el corazón, están pintados en técnica de acrílico, empleando degradaciones tonales en tres tonos principalmente, para crear un tono base, un tono de luz y un tono de sombra, de tal manera es como logro la representación casi realista y de volumen de cada forma. El guante de lado izquierdo representa a la derrota, la cual es simbolizada como un ave de rapiña que se aposenta tomando con sus garras un corazón frío, el cual es atravesado por una espada que simboliza el dolor, detrás de está que es la figura central emanan sombras que ofuscan la luz y la absorben. Al final de los guantes se observa una cobra símbolo del dolor de la derrota y un tigre símbolo de la fiera y el orgullo.

69, 70, 71 César Nava Rodarte
 La Victoria y la Derrota
 Acrílico sobre guantes de box, 2013
 15.5 x12.5 x 11 cm.

Obras gráficas

El proyecto Voluntad y Coraje se ha desarrollado también en los medios gráficos con soportes tradicionales como el linóleo pero también ha sido motivo de experimentación con otras técnicas gráficas alternativas como la Siligrafía o litografía en seco. Los resultados de la experimentación me llevaron a crear dos piezas de técnica mixta compuesta de siligrafía, collage y estencil, a continuación los experimentos realizados y las piezas creadas:

72 César Nava Rodarte
Está que Arde
Esténcil y Collage sobre papel,
80 X 80 cm, cm, 2014

73 César Nava Rodarte
Fuerza y Furia
Esténcil y Collage de serigrafía
sobre papel
80 X 80 cm, cm, 2014

74 César Nava Rodarte
Contrincantes
Acrílico y esténcil sobre madera
120 X 140 cm, 2014

75 César Nava Rodarte
La Victoria
Acrílico y esténcil sobre madera
140 X 120 cm, 2013

76 César Nava Rodarte
La Derrota del Hombre
Acrílico sobre papel
60 X 50 cm, 2013

77 César Nava Rodarte
Campeón de Campeones
Acrílico sobre madera
60 X 50 cm, 2013

78 César Nava Rodarte
La Derrota
Acrílico y estencil sobre madera
120 X 120 cm, 2013

Conclusiones

La siguiente Tesis ha surgido a partir de preguntas hechas sobre que es el arte y el papel del artista, tanto para la sociedad a la que pertenece como sus motivaciones personales que le dan identidad a la obra, a partir de estas preguntas he realizado una investigación con base a diversos autores que definen posturas estéticas y teóricas sobre el arte, la tradición, la cultura de masas o cultura popular y su influencia en la cultura industrial artística de principios del siglo XXI. La importancia de los autores seleccionados radica en las aportaciones que han realizado a un tipo de imagen ecléctica y atemporal, enfatizando principalmente tendencias basadas en la ironía, el castigo y la imagen surreal en el arte, también han aportado imágenes pictóricas que ponen en entredicho la hegemonía cultural, el bienestar individual y ponen en entre dicho a la edad de la inocencia.

La obra de el Bosco que pertenece a una época ya remota de nuestra contemporaneidad, es considerada por algunos artistas como Gary Base-man y Camille Rose García como una influencia en su pintura, este hecho coincide con los intereses personales que he tenido también al respecto de este artista y me ha parecido vital hacer una breve mención sobre como sucede en mi opinión su trascender en los siglos y seguir vigente su influencia en la cultural popular y el arte.

La influencia del Bosco en la obra creada de este proyecto es principalmente en un sentido moral sobre su manera de haber hecho imágenes ha sido posible comenzar a ubicar una tendencia cultural que inicia en las obras del Bosco en una mezcla de imaginería popular basada en los tópicos sociales fundamentados por la filosofía cristiana y los conceptos sobre el pecado, la locura y la ambición, las formas que crea el Bosco transforman la apariencia humana en algo bestial y feo, símbolo del pecado. Curiosamente resulta más inquietante al igual que fascinante el concepto del pecado que crea el Bosco, que aquellas imágenes que representan la virtud, los retratos de personas y santos o la misma imagen de Cristo a los cuales representa serios e introspectivos, su creatividad es más desbordante como ilustrador del pecador alejado de la imagen divina. El Bosco aparece como uno de los primeros pintores que influenciado por la cultura popular crea una obra surreal y original que habrá de estimular la imaginación y creatividad de artistas en un futuro constante.

Uno de los aspectos teóricos de mayor relevancia para la investigación es lo que se conoce como “defensa canónica” la cual se refiere a una estrategia artística que permite percibir un hilo histórico y conceptual entre dos artistas de distintas épocas, en la cual uno de los artistas por lo general emergente, se basa en la paráfrasis, reinterpretación o apropiación de una obra reconocida como arte para legitimar su propia obra. Con base a la famosa obra de Leonardo Da Vinci y Sandro Botticelli analizo la manera en la que esta defensa artística es utilizada por artistas como Marcel Duchamp y Andy Warhol, los cuales apelan al poder simbólico como ícono cultural que posee el famoso cuadro, sobre todo al subrayar la apropiación que hacen del cuadro, al retomar imágenes reproducidas en serie, este análisis es usado como modelo para comprender como estas influencias suceden en el arte contemporáneo como se observa en una de las obras del pintor estadounidense Todd Schorr, quien retoma la figura principal del famoso cuadro de Sandro Botticelli, la venus, que se cubre con una sombrilla ante la lluvia que vierte sobre ella una abominable y simpática rata, la escena transcurre en una cabeza de sirena de Fidji, muy populares a finales del siglo XIX, al ser parte de un show de circo de la empresa Ringling Brothers. De este modo sugiere que el arte del renacimiento, la cultura hot road y la cultura de la diversión tienen elementos de coincidencia en el siglo XXI.

La siguiente parte de los textos se oriento a la obra Mierda de artista, la cual forma parte de un conjunto de obras en las que la relación entre el artista y su cuerpo son los elementos simbólicos y creadores del arte, la obra citada esta compuesta por noventa latas que contiene excreciones

de su autor, las cuales se compararon con el precio del oro, esta obra originalmente fue creada como una burla al mercado del arte, que en la década de los años sesenta enarbolaba el arte conceptual como un arte de vanguardia, en detrimento al arte moderno que se había desarrollado principalmente en los campos de la pintura y la escultura, con esta obra el artista llevaba al límite el postulado del arte objeto y el ready made, al colocar su popó como un producto y obra de arte preciada y codiciada como el oro, pero escurridiza y tramposa al comprar un absurdo producto el cual no puede ser abierto y revelado si es cierto lo que dice contener su interior. Su razón de ser es la ironía y la crítica y su perpetuidad artística radica en la imposibilidad de corroborar su contenido, pues de abrirse se perdería su condición de objeto único, original e inalterable, perdería su condición de arte. Piero Manzoni con su “creación artística” hizo de la ironía, el humor negro y la provocación intelectual elementos estéticos del arte de vanguardia.

Por otra parte Marcel Duchamp apela también a un sentido irónico y transgresor de la historia del arte al intervenir con un sencillo dibujo a una postal reproducción de la Mona Lisa, sobre el famoso rostro, Duchamp dibujo con lápiz unos bigotes muy masculinos y después colocó las siglas L.H.O.O.Q. que es el homófono francés “Elle a chaud au cul” que quiere decir: ella tiene el culo caliente, con esta acción creaba una obra sencilla, irónica y transgresora de uno de los íconos más importantes del arte. Por medio de la defensa canónica y el concepto del ready made propuesto por el mismo, apela a la intervención de su postal como una obra de arte, al tomar la imagen de una obra de indiscutible aprecio y valor cultural y transformarla y apropiarse de ella por medio de una sencilla intervención, pero que al ser creada por un artista tan valorado como Duchamp se transforma automáticamente en arte, en un arte que por medio del concepto y la apropiación abre paso a la estética de la ironía, un antecedente anti-arte que será de gran influencia para la pintura Lowbrow.

A mediados de la década de los años noventa, hace su aparición la obra de Manuel Ocampo que fue una brutal revelación artística, repleta de irreverencia y libertad simbólica al momento de opinar sobre aspectos que han sido de interés a la historia del arte: el artista, su momento histórico y su posición política, expresados con una influencia de la bad painting, con un discurso claramente fuera de las teorías del arte europeo y con una clara visión anti post- colonialista cultural, al retomar los íconos masificados de la historia, las doctrinas políticas y religiosas y hacer una sátira pictórica en contra de las ideas supremacistas blancas y los personajes de televisión que engulle y mezcla para después arrojarlos por medio de símbolos pictóricos, expresando un malestar cultural basado en las doctrinas y filosofías hegemónicas que fueron imposición para todas las colonias. Ocampo toma una posición de cuestionamiento a la historia de la colonización y la modernidad europea y americana, la ridiculiza y expone en su lado más dulce y siniestro siendo estos los elementos de su estética, ahora por que la obra de Ocampo debe retomarse y discutirse, precisamente por lo que su obra expone y cuestiona: el colonialismo europeo y americano y la creciente tendencia de una nueva supremacía blanca, la cual debe discutirse y contravenir en su lucha por reposicionarse en el orden mundial. El papel de la cultura y en particular de la pintura de Ocampo, así como de otros artistas como Anselm Kiefer, Maurizio Cattelan o Yan Pei Mei cuestionan y analizan los símbolos con los que estas culturas hegemónicas se representan y enaltecen, para que por medio de la escultura o la pintura logren descentralizarlas y evidenciar las consecuencias históricas de dichos ordenes hegemónicos culturales, que hoy en día apuestan por un resurgimiento de los nacionalismos fascistas posmodernos, esta es probablemente la razón por la que los artistas mencionados y algunas de sus obras cobran sentido en volver a valorarse y reinterpretarse con un escrutinio artístico que queda en el proceso de la historia.

Varios han sido los temas que el arte a abordado a lo largo de su historia se ha interesado por la sociedad, la política, el deporte, las minorías raciales, los enfrentamientos bélicos, sin embargo, un tema poco explorado ha sido el de la infancia, desde cualquier perspectiva, pero esto cam

biaría a partir de la posguerra en los años cincuenta y con la visión y guía de un empresario y dibujante se construiría las imágenes que crearán la fantasía infantil: Walt Disney, quien por medio de su personaje el ratón Mickey producirá un gran número de animaciones infantiles que se volverán de proyección mundial, tiempo más adelante creará el primer parque de diversiones Disneyland y con esto culminará su influencia en la cultura popular industrial infantil, definiendo el concepto de una infancia que podría ser dulce e inocente pero que es amenazada por la envidia y la ambición, y así es como da forma a las posturas éticas de bondad, maldad y justicia. Muchos de los niños que crecieron viendo esas animaciones y visitando los parques de diversiones se convirtieron en artistas que retomaron la iconografía y experiencia de su infancia para crear su propio arte.

Estos elementos son vitales para comprender la pintura de los últimos años desarrollada en la zona de Los Ángeles California, donde el concepto de infancia y cultura pop industrial americana a creado el momento propicio para una generación de pintores definidos bajo el nombre de surrealismo Pop, el interés por este grupo de artistas ha sido por una parte sus indagaciones artísticas y estéticas y por el otro estudiar como estos artistas han logrado posicionarse en el ámbito de museos y galerías. es el caso de Baseman, y Rose García, su obra en la que aparecen personajes influenciados por las animaciones de televisión y los comics, que influyen los modos de representación pictórica que inician durante los años noventa con la pintura de Manuel Ocampo, Camille Rose García y Gary Baseman, los cuales son la base de estudio de esta tesis. En el caso de Camille, su obra representa claramente estas influencias de su infancia, la ilusión formada por princesas, castillos y brujas y su etapa de juventud rebelde y roquera, influenciada por su gusto musical e interés por la cultura punk y las drogas duras. Los resultados de esta vida tan contrastante son la esencia de su obra, como la serie farmaceuticools, escenas surrealistas producto de la percepción alterada de personajes que viven en un viaje de drogas psiquiátricas, la depresión como un caída al vacío en estado catatónico, en otra de las pinturas aparece un personaje que esta fascinado observando las burbujas que salen de su boca, inmerso en la ociosa felicidad que produce una sencilla burbuja. En sus obras la narrativa está vinculada a la diversión y a la muerte, se entremezclan como si se tratara de juegos de niños, por medio del sacrificio o el asesinato, brujas, princesas y duendes degüellan a la fauna inocente e indefensa, llenando con sus cabezas, campos que fueron bosques, donde aparecen troncos en lugar de arboles, una tensa pero a la vez dulce relación entre la ilusión y la desilusión, la vida y la muerte.

La obra de Camille Rose García, surge de una visión creada en experiencias de su infancia y su juventud complementada por influencias que van a partir de los años sesenta formada por sus experiencias en Disneyland y su gusto por los comics y las animaciones, en su juventud principalmente por la música rock y punk y la literatura underground, que tienen como resultado una obra lúgubre, de una influencia Dark en el que la vida y la muerte juegan en un mundo trágico y surreal.

La investigación ha sido también un conjunto de experiencias en el campo del arte que aporta visiones que no se perpetúan en los libros, sino que cambian y se redefinen en cada artista, como ha sido la experiencia de conocer y entrevistar a Gary Baseman y saber nuevas opiniones sobre el arte popular americano de hoy en día, los términos históricos que tratan de definir su arte que según el mismo dice ha sido llamado de manera errónea como surrealismo pop o arte lowbrow, en tal entrevista Baseman define mucho de su trabajo y da una muestra que no todo esta dicho sobre su tipo de arte y al contrario como este evoluciona y se transforma.

La selección de artistas señala también una tendencia en los modos de trabajo de sus producciones artísticas influenciadas por las experiencias de la infancia y juventud y la relación entre el surrealismo y la ironía, elementos estéticos de una pintura contemporánea, creada por artistas que analizan y cuestionan en una óptica transgresora la relación de los símbolos hegemónicos con los íconos populares. Por otro lado han

establecido un puente entre la pintura moderna y la pintura contemporánea, reafirmando los aspectos relevantes de la propia pintura: la composición, la expresión, la teoría del color y los aspectos generales del dibujo insertándolos como eje fundamental de su pintura contemporánea. Han logrado nutrir el imaginario simbólico con personajes y temáticas que en un principio no observamos como arte, pero que por medio de su difusión, discusión y comprensión se convierten en tal, reconociendo además la influencia de la cultura post industrial americana que ofrece nuevos signos y tópicos culturales sobre el arte y la infancia, aspecto relevante a propósito de ampliar las temáticas del arte, papel crucial que juega el arte contemporáneo y en este caso la pintura de los tres artistas investigados.

Por otro lado otro elemento que considero de vital importancia como aportación a esta investigación es el concepto sobre el cual Baseman se desarrolla como artista, el cual denomina como Pervasive art el cual se traduciría como –arte penetrante- al referirse a una postura plural en cuanto a la presencia de su arte tanto en la ilustración en revistas como en la pintura y su presencia en museos y galerías y en medios del diseño de modas y el diseño gráfico, dando una postura de mayor integración social del artista y su arte, estando interconectado entre la cultura, la sociedad y el mercado, demostrando la importancia de buscar la artísticidad en el objeto de diseño, la estética en el objeto artístico y la comunicación entre artista y público.

La selección de artistas señala también una tendencia en los modos de trabajo de sus producciones artísticas y la relación entre el surrealismo, la ironía o la trampa intelectual que hacen que obras que en un principio no aceptamos como arte, al paso del tiempo y de la comprensión sean vistas como tal, reconociendo además la influencia de la cultura post industrial americana que ofrece nuevos signos y tópicos culturales sobre el arte y la infancia que poco precedente tienen en la historia del arte.

Por otro lado, de manera tangencial al tema central de esta investigación, las indagaciones artísticas que han hecho estos pintores reafirman la importancia de la pintura de caballete junto con los temas importantes para este tipo de arte como la composición, el color, el dibujo y los temas, que se acercan más a los intereses del arte moderno que privilegia la búsqueda de la imagen artística y sofisticada con una conciencia histórica a diferencia de la pintura contemporánea donde estos conceptos no son base fundamental ni de sus investigaciones ni sus resultados artísticos. Este tema no ha sido tratado en esta investigación, pero abre otras líneas de interés como es la tensión y la confusión que hay en cuanto a la relación entre el arte moderno y el arte contemporáneo hoy en día.

La influencia de estos artistas en cuanto a su postura artística y sus maneras de resolver plásticamente sus obras, son aspectos que influyen y estimulan mi imaginación,

Todo esto ha sido estudiado y analizado con el propósito de explicar los intereses con los que abordo la creación de un cuerpo de obra, este conjunto es una serie la cual ha sido una respuesta como artista a una sociedad que necesita cambiar para poder evolucionar. El presente que vivimos como individuos y sociedad se presenta con retos y dificultades, producto de la indiferencia y tolerancia a la descomposición social y que son algunas de las razones que nos detienen como sociedad, la pregunta planteada desde el principio de la tesis ha sido: ¿Cuál es el papel del artista con respecto a su sociedad? La respuesta la he construido en el total de obras que he creado, y lo he representado en la pintura, el dibujo y la gráfica, el motivo de las obras de la serie Voluntad y Coraje guardan una relación de tipo moral que aspira a un cambio ético, basado en la disciplina y el coraje, la razón y la estrategia como factor de ventaja en el deportista. El entrenamiento y la simulación de peleas son la clave que ofrecen al boxeador la confianza y la visión de una estrategia, estos elementos han sido retomados con el propósito de crear obras plásticas. La serie de obra titulada Voluntad y Coraje reúne piezas elaboradas en distintas técnicas y soportes divididos entre la pintura, la gráfica y el objeto, es una serie que continua en proceso de creación por estar concebida como una exposición individual e integral sobre el tema del deporte

del boxeo, la siguiente fase consisten en preparar las piezas para su exhibición, la cual se espera pueda itinerarse por distintos museos y galería del país, este propósito responde a uno de los objetivos planteados para este proyecto: hacer del quehacer artístico una herramienta de cambio y cuestionamiento sobre aspectos de tipo social relacionados a la reivindicación del espíritu, del individuo y de la sociedad por medio de la cultura del esfuerzo, el sacrificio y la voluntad.

César Nava Rodarte

Bibliografía

- ACHA Juan, Teoría del dibujo, su sociología y su estética, México, Coyocan, 3ª, Ed. 2009,
BASEMAN Gary, Baseman Dumb Luck, San Francisco Cal. EE.UU. Chronicle Books, 2004.
Barry Schwabsky, Vitamin P, New Perspectives in Painting, Phaidon,
BASEMAN Gary, Gray Denisse, Heimann Jim, The door is always open, EE.UU., Ed. Skira Rizzoli, 1 Ed. 2013.
- BOSING Walter, Entre el cielo y el infierno, la obra completa, España, Taschen, 2007.
CORTES José Miguel, Orden y Caos, Ed. Anagrama, España,
DA VINCI Leonardo, Tratado de pintura, el arte de dibujar el cuerpo humano, México, Grupo Gaceta, 1985.
FISCHER Stefan, Iheronimus Bolch, La Obra Completa, España, Taschen, 2014.
DEBRAY Regis, Vida y Muerte de la imagen, Histría de la mirada en occidente, México, Edición Paidos, 1994.
DUKES JORDAN Matt, Weirdo Deluxe, San Francisco, Cal. EE.UU. Chronicle Books, 2005.
ELGER Dietmar, Dadaísmo, España, Taschen, 2006.
FURIÓ, Vicenc, Sociología del arte, España, Cátedra, 1Ed. 2000.
GAN AHL Pat, Ed Bigg Daddy Roth, his life, times, cars and art, EE.UU., Cartech, 1ra Ed., 2011.
GUASCH, Anna María, El arte último del siglo XX, Del posminimalismo a lo multicultural Ed. Alianza, 9ª Ed. 2009.
- GROSENICK Uta, RIEMSCHNEIDER Burkhard, Art Now, 137 artistas a principios del nuevo milenio, Italia Taschen, 2002.
HONNEF Klaus, Andy Warhol el Arte como negocio, México, Numen, 1 Ed. 2004.
JULIUS Anthony, Transgresiones, el arte como provocación, España, Destino 1Ed. 2002.
KRIEGEL Mark, The good son, the life of Ray “Boom Boom” Mancini, EE.UU., Free Press, 1 Ed., 2012.
LAUDER Susan, Harvey Doug, Tragic Kingdom, The Art of Camille Rose García, EE.UU., Last Gap, 2ª Ed., 2010.
RICHTER, Gerhard, “notas, 1986- 1992”, en revista arte y Parte, no 49, Universidad Complutense de Madrid, febrero marzo 2007.
- SMITH Terry, ¿Qué es el arte Contemporáneo?, Buenos Aires ,Siglo XXI 1ª Ed. 2012.
W.J.T.Mitchell, Teoría de la imagen, España, Akal, 2009.

Páginas de internet consultadas:

- Gerhard Richter
<http://www.gerhard-richter.com> (Consultada octubre 2016)
- Paul McCarthy
<https://www.youtube.com/watch?v=-fw4gYWkXgo> (Octubre 2016)
- David Salle
<http://www.davidsallestudio.net> (Octubre 2016)
- Manuel Ocampo
<http://artscenecal.com/ArticlesFile/Archive/Articles1997/Articles1097/MOcampoA.html> (Junio 2015)
<http://alephino.documentaarchiv.de/alipac/HPVVSBMXNWFODZFTMEYO-00032/sysfull?BASE=B-ART&IDN=3763> (Junio 2015)
<http://farticulate.wordpress.com/2010/11/22/22-november-2010-manuel-ocampo-selected-paintings-interview/> (Junio 2015)
<http://www.artnet.com/artists/manuel-ocampo/> (Junio 2015)
<http://www.philstar.com/Article.aspx?articleId=507018&publicationSubCategoryId=79> (Abril 2013)
<http://losvalientesduermensolos.blogspot.mx/2010/07/manuel-ocampo.html> (Junio 2015)
- Revista MAD
<http://www.madmagazine.com> (Octubre 2016)
- Guadalupe Pintor vs. John Owens
<http://www.youtube.com/watch?v=-ZhmcO3Nck> (Octubre 2016)
- Joe Louis vs. Max Schmeling
<http://www.youtube.com/watch?v=igoidtPyy6g> (Octubre 2016)
<http://www.youtube.com/watch?v=OSE281i5gNM> (Octubre 2016)
- Goerge Wesley Bellows, Vanity Fair
http://www.vanityfair.com/culture/2012/07/george-bellows-boxing-lithographs_slideshow (Octubre 2016)
- Andy Warhol y Jean Michel Basquiat
<http://www.tate.org.uk/art/artworks/warhol-muhammad-ali-by-andy-warhol-ar00394> (Octubre 2016)

Procedencia y derechos de las fotografías

1. Gerhard Richter, Skull with Candle, 1983, 100 cm x 150 cm, Catalogue Raisonné: 547-2, Oil on canvas
<https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/skulls-55> (Consultado Noviembre 2016)
2. Gerhard Richter Deer II, 1966, 130 cm x 150 cm, Catalogue Raisonné: 129, Oil on canvas
<https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/animals-2/deer-ii-5128/?&categoryid=2&p=1&sp=32> (Consultado Noviembre 2016)
3. Francis Bacon, Study for Van Gogh III, 1957, 198 X 142 cm, Oil and sand on canvas, Copyright The Estate of Francis Bacon, extraído del libro Francis Bacon, Michel Leiris, Montse Holgado, España, Polígrafa, 2008
<http://francis-bacon.com/artworks/paintings/1950s> (Consultado Noviembre 2016)
- 5, 6. Paul McCarthy, Fotograma del performance Painter, 1995, video performance, 50 minutos, extraído del libro Paul McCarthy, Ralph Ruff, Giacinto Di Pietrantonio, Inglaterra, p, 10, 13, 1ra. edición, 1996
5,6 . Extraído del libro El Bosco, Walter Bosing, España, Taschen, 2007
7. Leonardo Da Vinci, La Mona Lisa, extraído del libro: Su visita del Louvre
8. Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q. extraído del libro: ELGER Dietmar, Dadaísmo, España, Taschen, 2006.
9. Andy Warhol, Colored Mona Lisa, extraído del catalogo digital de Christie´s (Consultado Noviembre 2016)
<http://www.christies.com/lotfinder/Paintings/andy-warhol-colored-mona-lisa-5896014-details.aspx?lid=1>
10. El nacimiento de Venus, Sandro Botticelli (Consultado mayo 2017)
[https://es.wikipedia.org/wiki/El_nacimiento_de_Venus_\(Botticelli\)#/media/File:Sandro_Botticelli_-_La_nascita_di_Venere_-_Google_Art_Project_-_edited.jpg](https://es.wikipedia.org/wiki/El_nacimiento_de_Venus_(Botticelli)#/media/File:Sandro_Botticelli_-_La_nascita_di_Venere_-_Google_Art_Project_-_edited.jpg)
11. Robert Ripley sostiene una sirena de Fidji (Consultado mayo 2017)
<http://www.kpbs.org/news/2015/jan/05/american-experience-ripley-believe-it-or-not/>
12. Todd Schorr, Lost at sea (Consultado mayo 2017)
<http://www.toddschorr.com/Paintings/image31.html>
- 13, 14. Retrato de Piero Manzoni, Mierda de artista (Consultado mayo 2017)
http://mazzoleniart.com/elenco_artisti/piero-manzoni/
http://www.faustoart.com/wpcontent/uploads/2014/05/manzoni_merda_dartista1332727294454.jpg
15. Rata Fink (Consultado mayo 2017)
<http://www.cvltnation.com/ed-big-daddy-roth/>
16. Cartel de la animación “Get a Horse” Lauren MacMullan, estudios Disney, 2013 (Consultado mayo 2017)
<http://www.rotoscopers.com/2013/09/06/fall-2013-animation-preview-whats-in-store/>
http://2.bp.blogspot.com/-s5_ZpkRH7OA/TgNWVhwPrEI/AAAAAAAAANKY/x8XqbpouY-U/s1600/1980UKpressbk1.jpg (Consultado noviembre 2016)
- 17, 18 David Salle, Mingus, tomada del sitio web oficial (consultado noviembre del 2016)

<http://www.davidsallestudio.net/plateA23.136.html>

19. Georg Baselitz, tomadas de los siguientes sitios de internet, (Consultado mayo 2017)

<http://www.invaluable.com/auction-lot/georg-baselitz-,b.-1938-b.j.m.c.-bonjour-m-25-c-4m1rtygdcp>

El Pastor

http://cultura.elpais.com/cultura/2016/08/01/babelia/1470046773_690932.html (consultado noviembre del 2016)

20, 21, 22, 23. Manuel Ocampo, imágenes extraídas de los libros Vitamin P

Barry Schwabsky, Vitamin P, New Perspectives in Painting, Phaidon, GROSENICK Uta, RIEMSCHNEIDER Burkhard, Art Now, 137 artistas a principios del nuevo milenio, Italia Taschen, 2002.

24. Imágenes de Alfred E. Newman, (consultado noviembre del 2016)

<http://www.madmagazine.com>

25. Imagen de niño americano 1908, publicado en un calendario de Antikamnia (consultado noviembre del 2016) https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_E._Neuman#/media/File:Antikamnia_neuman.jpg

26. Praxinoscopio (consultado noviembre del 2016)

https://es.wikipedia.org/wiki/Praxinoscopio#/media/File:Praxinoscopio_de_Reynayd.jpg

27. Walt Disney y Shirley Temple (consultado noviembre del 2016)

<http://www.arts-stew.com/classic-stars/academy-awards/shirley-temple-presents-walt-disney-with-an-honorary-academy-award-1939/>

28, 29, 30, 31, Camille Rose García, Imágenes tomadas del libro: LAUDER Susan, Harvey Doug, Tragic Kingdom, The Art of Camille Rose García, EE.UU., Last Gap, 2ª Ed., 2010.

32. Los Locos Addams (consultado noviembre del 2016)

<http://www.geekets.com/2008/11/terrorificamente-queridos-iii-la-familia-addams/>

33, 34, 35, 36 Camille Rose García, Farmaceuticools, tomado del libro:

Dukes Jordan Matt, Weirdo Deluxe, San Francisco, Cal. EE.UU. Chronicle Books, 2005. 37. Gary Baseman, tomada del libro BASEMAN Gary, Baseman Dumb Luck, San Francisco Cal. EE.UU. Chronicle Books, 2004.

38. Juego de mesa Duncie, (Consultado mayo 2017)

<http://www.geekyhobbies.com/complete-history-of-board-games-schaper-toy-company/>

39. Gary Baseman (art toys) The doors is always open, BASEMAN Gary, Gray Denisse, Heimann Jim, EE.UU., Ed. Skira Rizzoli, 1 Ed. 2013.

40. Gary Baseman, Pollo de mar, tomado del libro: BASEMAN Gary, Baseman Dumb Luck, San Francisco Cal. EE.UU. Chronicle Books, 2004.

41. Gary Baseman, tomado del libro: The doors is always open, BASEMAN Gary, Gray Denisse, Heimann Jim, EE.UU., Ed. Skira Rizzoli, 1 Ed. 2013.

42. Cartel publicitario de la serie de television Teachers' pet

43. Ben Baseman como Partisan, tomado del libro: The doors is always open, BASEMAN Gary, Gray Denisse, Heimann Jim, EE.UU., Ed. Skira Rizzoli, 1 Ed. 2013.

44. Partisan, Shepard Fairey tomado del libro: The doors is always open, BASEMAN Gary, Gray Denisse, Heimann Jim, EE.UU., Ed. Skira Rizzoli, 1 Ed. 2013.

45. Gary Baseman, Jardín de las delicias, tomada del libro
46. Gary Baseman, fotograma de video original
<https://www.youtube.com/watch?v=UELCElrQ6Yk> (consultado mayo 2017)
- 47, 48. Guadalupe Pintor Vs. Johnny Owens, Fotograma de video
<https://www.youtube.com/watch?v=NDswgi1Zs5w>
49. Joe Louis, tomada del sitio, (Consultado Mayo 2017):
https://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Louis#/media/File:Joe_Louis_by_van_Vechten.jpg
50. Joe Louis Vs. Max Schmeling, tomada del sitio, (Consultado Mayo 2017):
https://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Louis_vs._Max_Schmeling#/media/File:Louis-schmeling-weigh-1938.jpg
51. Caricatura de William Gropper, Max Schmeling después de la derrota frente a Joe Louis, (Consultado Mayo 2017)
<https://www.pinterest.com/pin/832321574853109940/>
52. Joe Louis, cartel de apoyo al ejército, tomada del sitio, (Consultado Mayo 2017):
<http://www.jotdown.es/wp-content/uploads/2011/08/Joe-Louis-cartel.jpg>
53. Joe Louis vence a Max Schmeling en el primer round, 1938,
<http://www.dailymail.co.uk/sport/boxing/article-3047622/Jeff-Powell-s-Greatest-Fights-Joe-Louis-vs-Max-Schmeling-June-22-1938-Yankee-Stadium-New-York-fight-against-Nazis.html>
- 54, 57, 58. George Bellows, litografías tomada de la página, (Consultado Mayo 2017)
http://www.vanityfair.com/culture/2012/07/george-bellows-boxing-lithographs_slideshow
55. George Bellows, Stag y Sharkey, (Consultado Mayo 2017)
<https://www.incollect.com/sites/uploads/2835-0181.jpg>
56. George Bellows, Dempsey y Firpo, (Consultado Mayo 2017)
<http://collection.whitney.org/object/214>
59. Cartel exposición Warhol, Basquiat, (Consultado Mayo 2017)
<https://es.pinterest.com/pin/289919294733159710/>
- 60,61, La última cena, colaboración entre Warhol y Basquiat, (Consultado Mayo 2017) <http://www.tate.org.uk/art/artworks/warhol-muhammad-ali-by-andy-warhol-ar00394>
62. Mohamed Alí por Andy Warhol, (Consultado Mayo 2017)
<https://sillaeclectica.files.wordpress.com/2010/11/andywarhol5.jpg>
63. Mohamed Alí por Obey, (Consultado Mayo 2017)
<https://obeygiant.com/prints/muhammad-ali/>
- 64, 65, 66, 67, 68, 74, 75. Fotografía de obra César Nava Rodarte por Christian Albretch
- 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79. Fotografía por César Nava Rodarte

